

Satoshi KAMIYA 2

神谷哲史·著山口真·編立石浩一·訳

まえがき Foreword

この本は、2005年に発行された『神谷哲史作品集』の続編となります。1冊目に収録されているのは、1995年から2003年の間に創作された作品で、これは、創作を始めた頃から、いろいろな技法や創作スタイルを試して、自分なりの使い方を試行錯誤していた時期にあたります。そのため、実験的な作品や、技法の使い方が少々荒い作品も含まれていました。

本書に収録されている作品は2002年から2009年にかけて創った、ある程度創作スタイルが安定した後の時期の作品です。そのため、1 冊目と比べると、折り方・仕上げ方等に、統一感が感じられるかと思います。とはいえ、安定したのはあくまで基本的な創作スタイルだけで、実験的な折り方は健在です。

また、使用する紙や仕上げ技術に対する要求は、1 冊目よりも高くなっています。うまく仕上げるには、折り方に対するより深い理解と、作品に合った紙をよく吟味する必要があるでしょう。

掲載されている作品数が16作品と、本の厚さの割には少ないですが、その分、難易度の高い作品が詰まっています。じっくりと楽しんでください。

This book is a sequel to my book "Works of Satoshi Kamiya". The models created during 1995-2003 were published in the first book. The period was that of my trials and errors, so that that book includes many models that are experimental and/or with rough edges.

The models in this book are created during 2002-2009, and my folding methods then had become stable then. Thus, the readers may feel some sort of coherence in my folding process and shaping methods. However, even though the styles had become stable, I am still doing trials and errors with experiments in my creation of the models.

Sixteen models may be less than the readers may expect from a book of this size, but the readers may find many challenging models inside. Enjoy folding and challenging!!

神谷哲史 Satoshi Kamiya

目次 Contents

- 9 まえがき/Foreword
- 11 折り図記号と基本の技法/ Symbols and Basic Techniques
- 13 折り紙初心者の方へ/ To Origami Beginners and Novices

神谷哲史作品集 2

Works of Satoshi KAMIYA 2

- 14 紅葉/ Japanese Maple Leaf
- 19 ゴールデンレトリーバー/ Golden Retriever
- **25** アジアゾウ / Asiatic Elephant
- 35 タヌキ/ Raccoon Dog
- 45 ライオン / Lion
- 60 小鳥/Little Bird
- 72 コトドリ/ Lyrebird
- 84 サザエ/ Turban Shell
- 89 ヤドカリ/ Hermit Crab
- 110 アマガエル/ Tree Frog
- 126 セミの幼虫/ Cicada Nymph
- 141 メタリフェルホソアカクワガタ / Cyclommatus metallifer
- **157** スレイプニル/ Sleipnir
- 173 ケルベロス/ Cerberus
- 192 ミノタウルス/ Minotaur
- 209 フェニックス/ Phoenix

Tree Frog

折り図記号と基本の技法

Symbols and Basic Techniques

「神谷哲史作品集2」は、難しい折り紙作品の折り方の本です。 折り方(折り図)には折り紙の専門用語や特殊技法がでてきます。それらは、初めて見る方には難しく感じられることも多いでしょう。

ここでは、それらの基本を示しました。折り進めるうちに、分からない用語や折り方に出会ったら、まずこのページを見直してみてください。「基本」ですから、必ずしも同一ではありませんが、解決の糸口はきっと見つかるはずです。

次の図を拡大

A magnified

view

隠れた線・形

/ layer

A hidden line

引き出す

差し込む

Pull out Insert a flap ひろげる

Open up

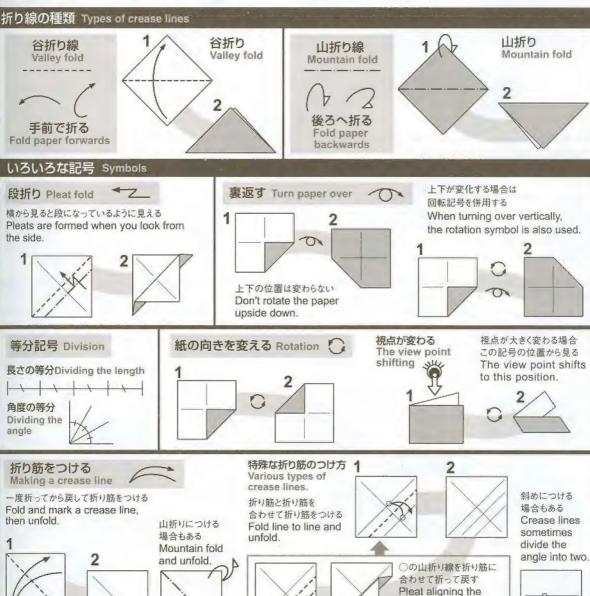
注意するところ

Marked points

(reference points)

 \bigcirc

In Works of Satoshi Kamiya 2, you will see in the diagrams many technical terms and folding techniques which are not familiar to you. This page shows you the very basic terms of origami. Always refer to this page when you are in trouble. As the page only describes only the basics, you may not find the exact term you are looking for, but the basics here certainly will help you solving the problem.

押す・つぶす

Push

paper in

crease line to another crease line and unfold.

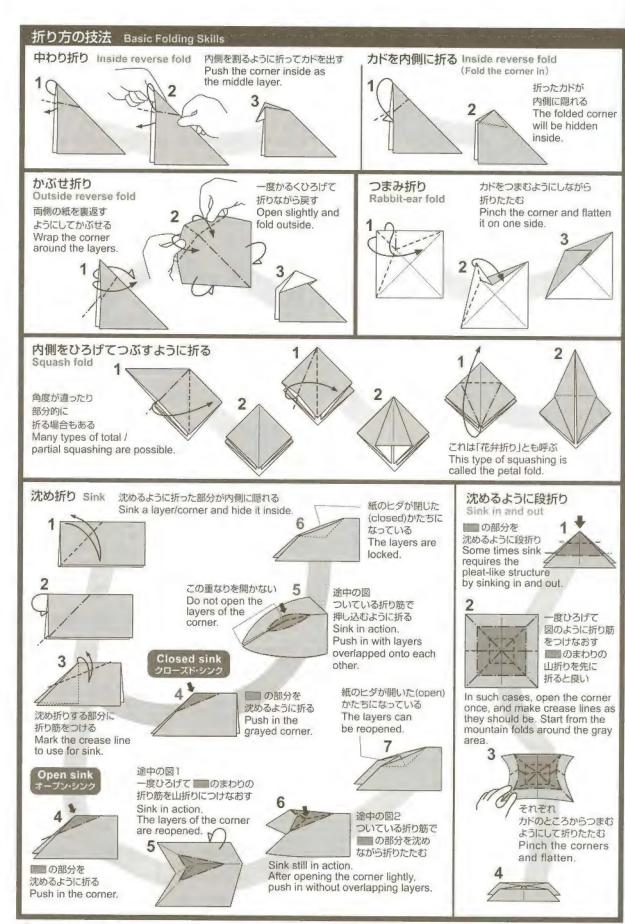
同じ場所を示す

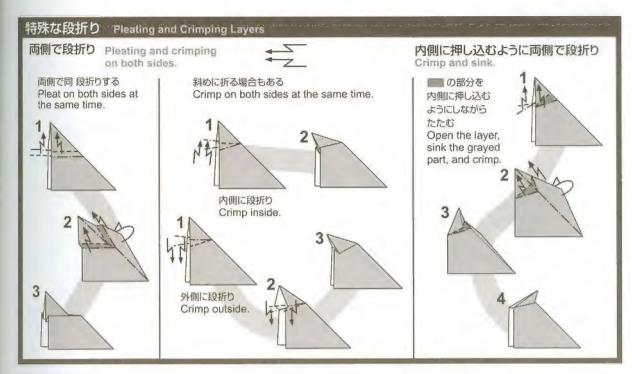
These points are on top of each other.

☆★◇◆

直角

Right angle

●折り紙初心者の方へ

- 1.本書の作品の多くは、最初の段階で折り筋をたくさんつけま す。とても大切な作業ですので、つけ間違いのないよう、よく 折り図を見て進んでください。
- 2.折り筋は正確にはっきりとつけてください。カドや〇で示したと ころは、間違いやすい部分ですから特に注意しましょう。
- 3.紙の裏と表、向きは大事です。1工程折るたびに紙を図と同じ 向きに並べ、正確に折れているかどうか確認していくと間違い を防ぐことができます。
- 4. 一見複雑な折り方があっても、折り線には「山」と「谷」しかあり ません。あわてず1つ1つ折り紙と図を見比べて、まずは図の 通りに折り筋をつけてみてください。また、少し先の図を見て、 折った後の形をイメージしながら折るのも良いでしょう。
- 5.難しい作品ばかりですから、一度の挑戦では上手に折れない 場合もあります。初めて折る場合は、まず練習(試作)のつもり で折りましょう。練習には市販の折り紙用紙が適しています。
- 6.作品は何度も折るうちに、きれいに折れるようになっていきま す。難しい折り紙には、何よりも根気が大事です。
- 7.何度も紙を折りたたみますから、途中で紙がぼろぼろになり形 が分からなくなることもあります。そんな場合は思い切って最 初から折り直しましょう。また少しの破れなら、セロハンテーブ で裏から貼り合わせ、そのまま折り進めても良いでしょう。

●「必要サイズ」について

- ○本書では、折りが細かすぎて小さな紙で折ることができない作 品があります。そのため、基準となる「必要サイズ」を付記しま Utc.
- これはあくまで目安です。「必要サイズ」よりも小さな紙で折る ことも可能ですが、最初は避けて、できればより大きめの紙で 折ることをお勧めします。
- 中には、折り紙用紙として市販されていない大きさもあります。 その場合はなるべく薄くて丈夫な紙(例えば一番薄い上質紙 など)を探し、正方形に切って使ってください。

To Origami Beginners and Novices:

The models in this book require that you make many crease lines before assembling. The process of creasing is very important for the completion of the folding of the model, so do as precisely as possible, always with the next diagram as your reference.

Crease precisely. Don't crease from/through the wrong corners or circled reference points.

Take special care on the side and orientation of the sheet. When you have done one step, carefully check your folded model with the diagram orienting them towards the same direction.

Keep in mind that folding processes in origami only consist of moutain and valley folds. Your best reference is always the next diagram.

It is the fact of life that the models in this book are difficult, so don't expect that you can fold them beautifully in your first try. Use regular origami paper for practice.

Be patient. You can make it in the end.

Sometimes the paper will be ragged and torn into pieces. If this happens, take another sheet of paper and start from the beginning. If the raggedness is not so disastrous, you may be able to tape the back of the sheet and continue your folding.

The Necessary Size of the Sheet:

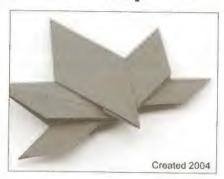
The recommended size of the sheet of paper with which you fold is written in the text. This is because the models sometimes need very skillful foldings.

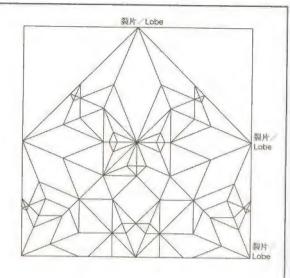
However, this is only RECOMMENDED. We suggest you start with a larger sheet, but you can always be a challenger!

Regular origami sheets may not recommended sizes. If so, take thin and strong paper and cut it into a square.

紅葉

Japanese Maple Leaf

木 のよく使う創作手順として、最初に作品の形を完全に決め、それを目指して折り進めていくという方法があります。 紅葉には、その手法の特性が強く出ています。

外見は22.5度で構成された単純なパーツを重ねたような形で、複雑ではないものの、紙を折って考えているだけでは、なかなか出てこない形です。創作に慣れてくると、どうしても折り方の癖が出てしまい、知っている形やパターンだけを使いがちになります。折るという作業を抜きにして完成の形状を決めてしまうことで、自分の折り癖の外側にある新しいパターンに出会えるのが、この創作手順の魅力です。

しかし、実際にその形を折ろうとしてみると、あまり簡単ではありません。 葉のそれぞれのカドの中心線が一点に集まらず、途中で向きを変えながら少しずつ離れていくことが大きな原因です。これは実際に折ろうとしてみないと気づかない難しさで、先に形を決めてしまう創作手順の弱点と言えるでしょう。

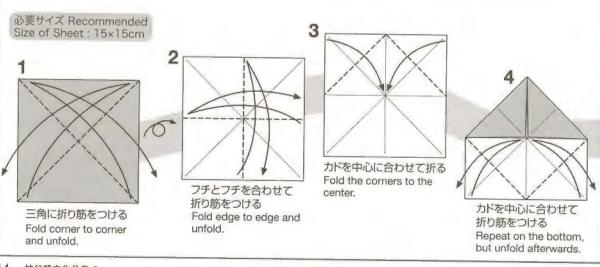
カドの中心を通る線に、紙のフチを沿わせるようにしてなんとか形は折り出せたのですが、かなり複雑な比率を使っている上に構造も込み入っており、折り難く無駄が多い作品になってしまいました。何とかもう少しシンプルにできないかと考え、余計な部分を省いて整理したのが、今回の折り図で紹介するバージョンです。

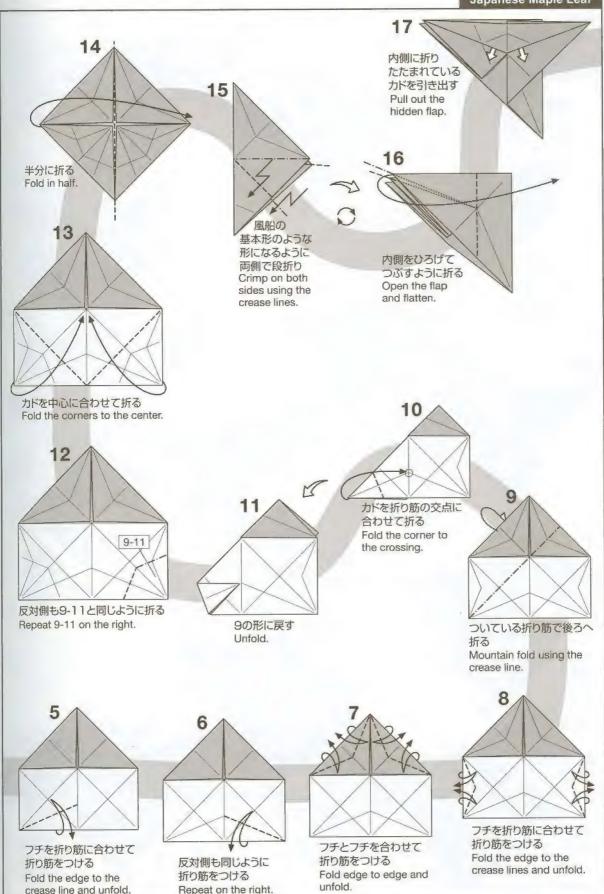
often decide on the completed shape of the model and folding the sheet setting it as a goal. This Maple Leaf is a typical example of it.

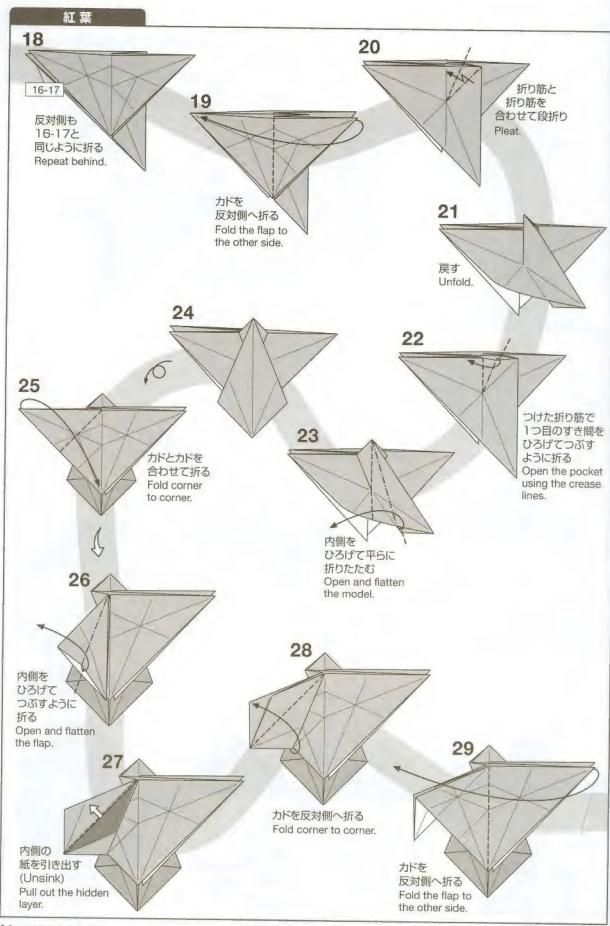
It is a simple 22.5 degrees structure and is not hard to fold, but it is not easy to come up with it by folding a sheet and thinking. When a folder gets used to creating a model, he/she often reuses already known shapes and patterns. Setting the final shape as a goal is one good way to avoid this, because, by doing so, a folder must think of the new pattern that are out of his usual folding habits.

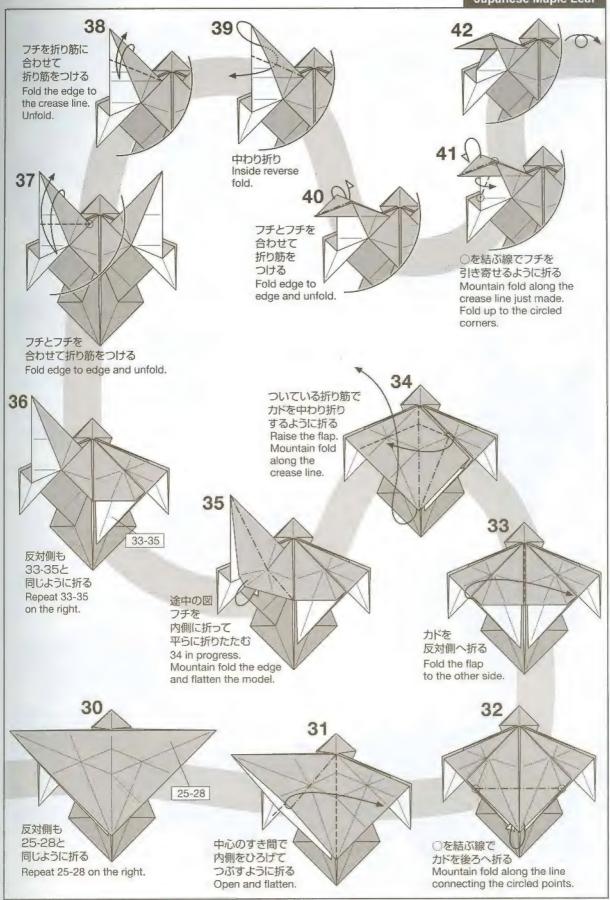
However, it is not easy to fold it actually. The center of each flaps hardly crosses at one point and actually changes its orientation, which was not planned at first. This is a hard part of setting the completed shape as a goal.

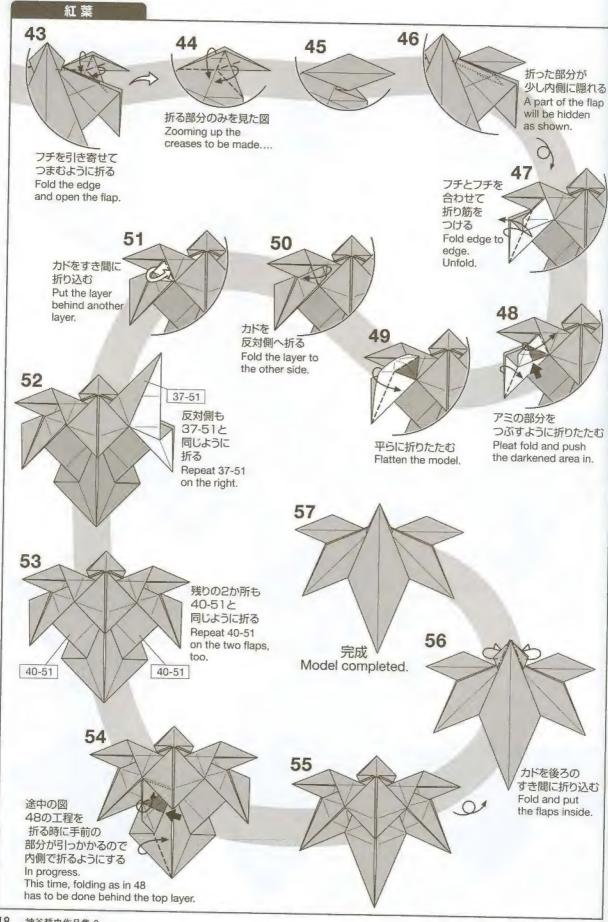
I finally succeeded in making up the shape in which the center of each flap runs through the edge of the sheet, but the ratio of flaps and the structure of the model are very complex, which necessarily makes it hard to fold and with many excess sheet. I restructured it to make it simpler, by which the current version is created.

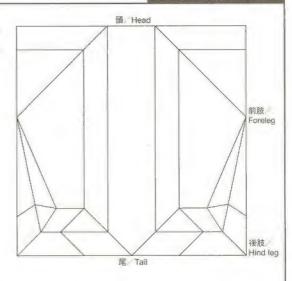

ゴールデンレトリーバー

Golden Retriever

第6回TVチャンピオン折り紙王選手権」を収録した時に創作した作品です。この回は、即興的な創作能力を必要とする競技が多くて大変でしたが、とても楽しめる収録でした。

即興とはいうものの、事前に競技の内容は一応知らされているので、ある程度の準備はできます。この時のルールは、ケージの中の犬を捕まえてその犬を折るというものでした。使う犬種は知らされていましたが、実際にどの犬を折るかについては、競技が始まって捕まえられるまで分かりません。すべての犬種を用意することは時間的に難しかったので、特徴的な数種類を簡単に試作しておき、それ以外については、これらの試作した犬の基本形を流用するという作戦で挑みました。

競技が進み、特徴的な犬が減ってきた後半で捕まえたゴールデンレトリーバーは、この基本形流用作戦で折ることにしました。試作はしていなかったものの、大型犬用の基本形を使い、本物を見ながら比率などを調整して仕上げました。

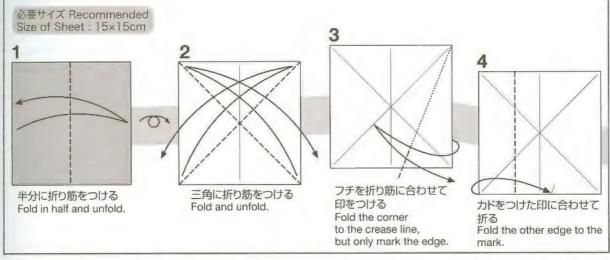
即興的な創作では、試行錯誤している時間がないので、重要なのは開発ではなく応用、つまり題材に合った基本形 (ベース)を瞬時に選び出すことでしょう。もちろん基礎的な創作能力は必要ですが、それ以上に、いろいろな基本形やパターンを身につけて使いこなせることが、即興に必要な能力ではないかと思います。

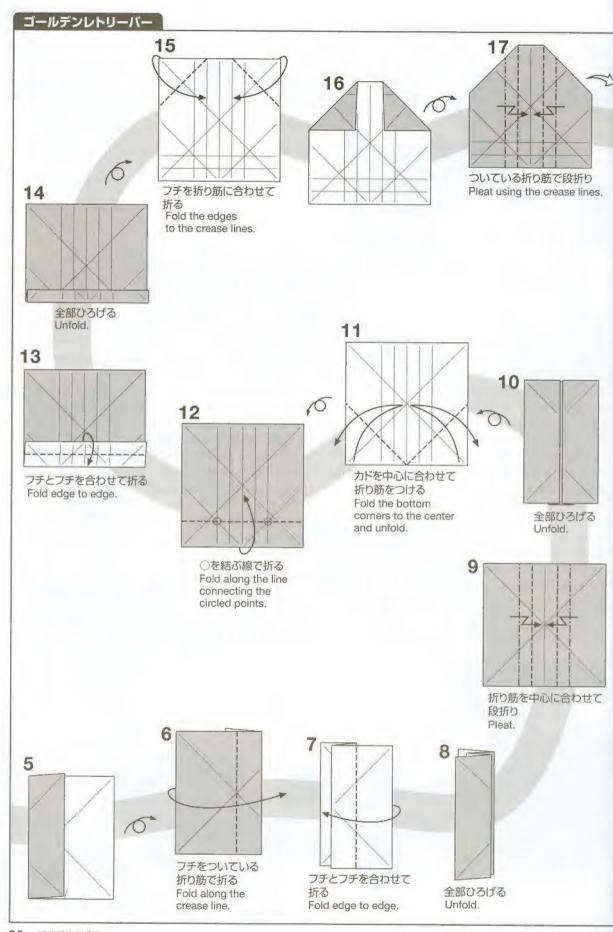
This is a model for "The 6th TV Champion Origami Championship" the TV program. The program required us a sort of ad-lib creativity and was very hard to deal with, but it was truly a fun.

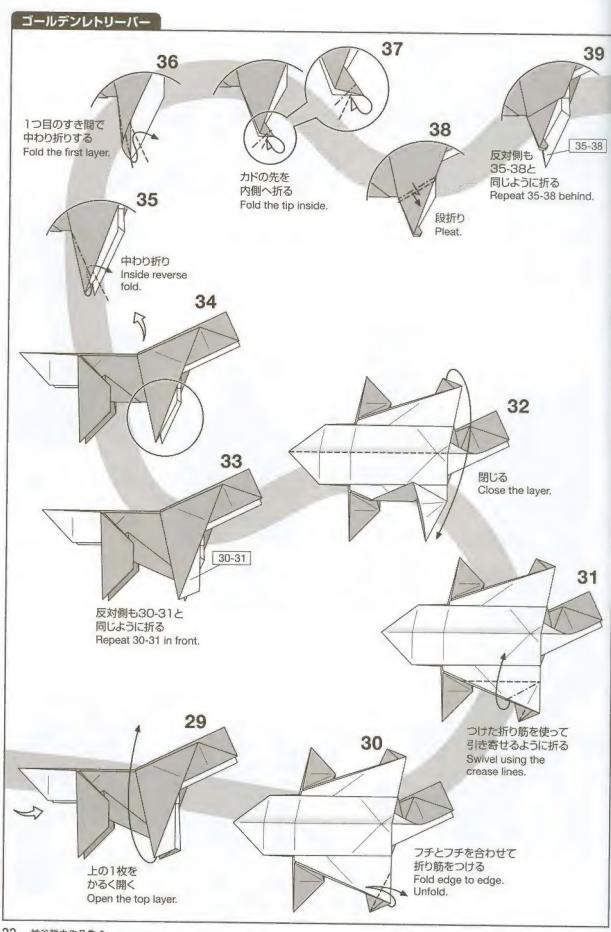
We the competitors were told to catch a dog in a cage among many and fold it. We did know what breed of dog there were, but we did not know what we could catch. As it was nearly impossible to create every breed beforehand, I prepared for several typical breeds, and, if I could only catch others, I was to apply one of the "dog bases" I made as preparation of the game.

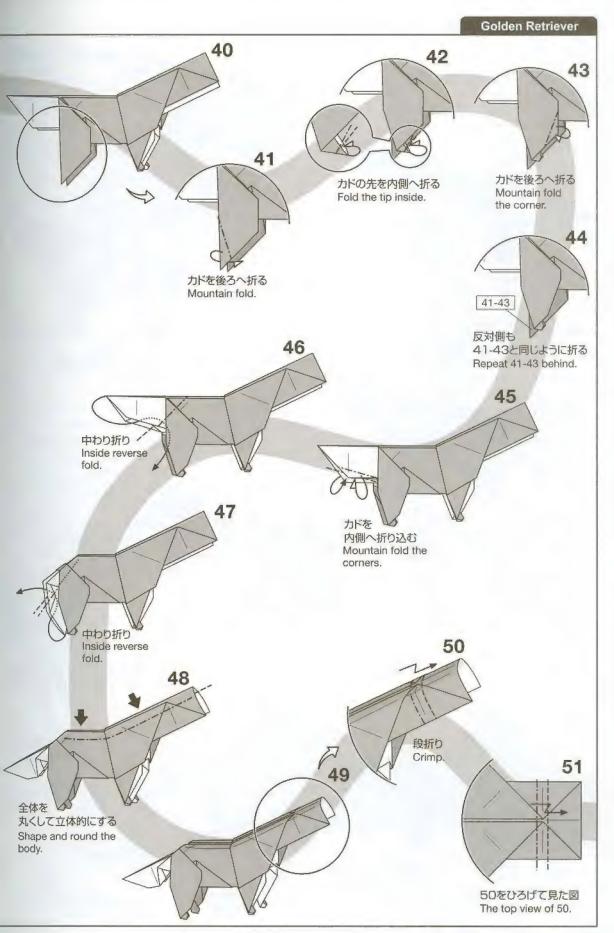
I did not prepare for the Golden Retriever I caught, I applied one of the bases for the big and tall breeds. As for the ratio, I observed the real thing and adjusted the details.

In improvisation, it is required to have several bases to apply rather than creating something from scratch. The ability to create models requires the basic creativity and ability to put patterns to practical use.

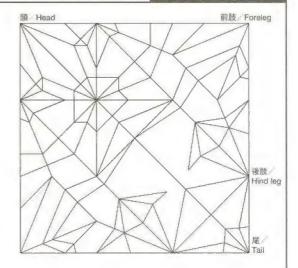

ゴールデンレトリーバー 60 59-60 反対側も59-60と 同じように折る 62 Repeat 59-60 behind. 途中の図 段折りの右側をひろげて 立体的になるようにする In progress.... Unfold the right side of the pleated part and 完成 make the foreleg 3-D. Model completed. 59 フチを段折りの ところまで後ろへ折る 耳の後ろの部分を Fold the edge at 丸くするように内側へ the hidden pleat. 折る Fold the edge inside and round the ear. 57 56 反対側も同じ Repeat 57 behind. 両側で段折り Crimp. 52 55 カドを内側へ 52をひろげて見た図 折り込む The top view of 52. Mountain fold 両側で段折り 54をひろげて見た図 the corners. Crimp. The top view of 54.

アジアゾウ

Asiatic Elephant

▼V番組用に実物大の象を折るという機会があり、そのためにとにかく「大きく折る」ことを目的に創作しました。

実物大の作品に重要な要素は2つ、用紙に対して大きく 仕上がること、そして大きな紙でも折りやすい手順を考えてお くことです。

まず前者については、一般的に必要なパーツを力ドとして折り出すよりも、段折りを使った方が大きく仕上げることができます。そのためこの作品では、頭部や前足のカドを簡単に折り出した後に、段折りで後足を折り出しています。

また後者については、なるべく裏返さない、大きく開くような立体的な工程を含めない、などに注意します。これは実際にやってみないとなかなか分かりませんが、何メートルもある紙に、どのように折り筋をつけ、どのように裏返すかを考えてみると、ある程度想像ができるのではないでしょうか。

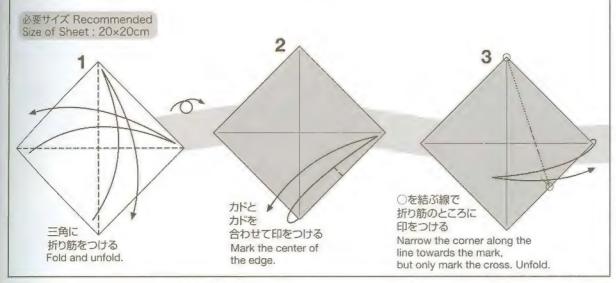
このように、形の面白さよりも上記の点を優先したので、 完成形は結果的によくある形になってしまいましたが、他の作品に比べて折りやすい作品となっています。折り図の工程も、 大きい紙で折った時とほぼ同じ手順を採用しているので、機 会があればぜひメートル単位の紙で挑戦してみてください。 This model was made for a TV program. The goal of the show was folding out a huge model, so that I tried to create a model that could be huge.

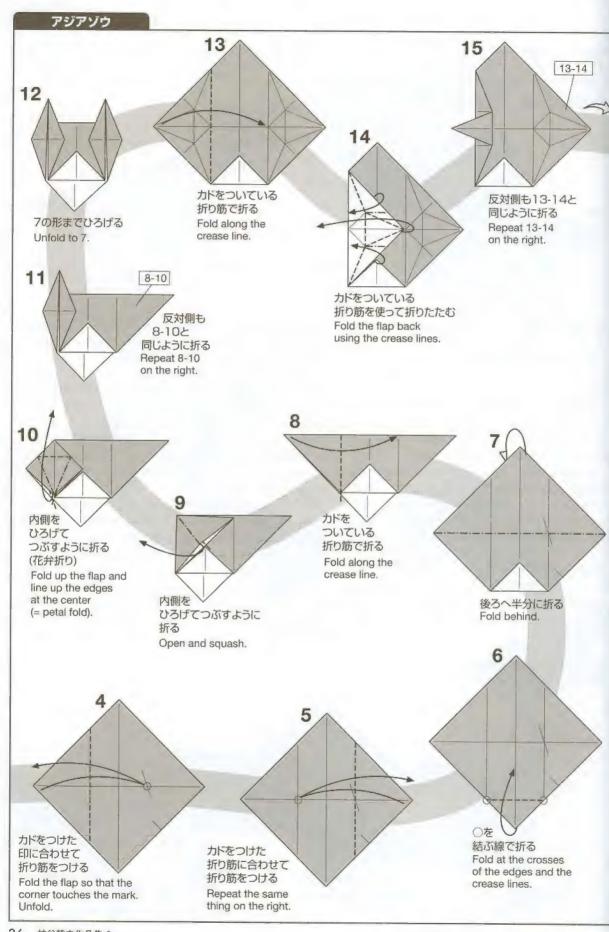
The real life size model requires two rules to us: 1. The model effectively uses the sheet so that the size of the completed model would not be that smaller, and 2. the folding procedure must be fit for the Rule 1.

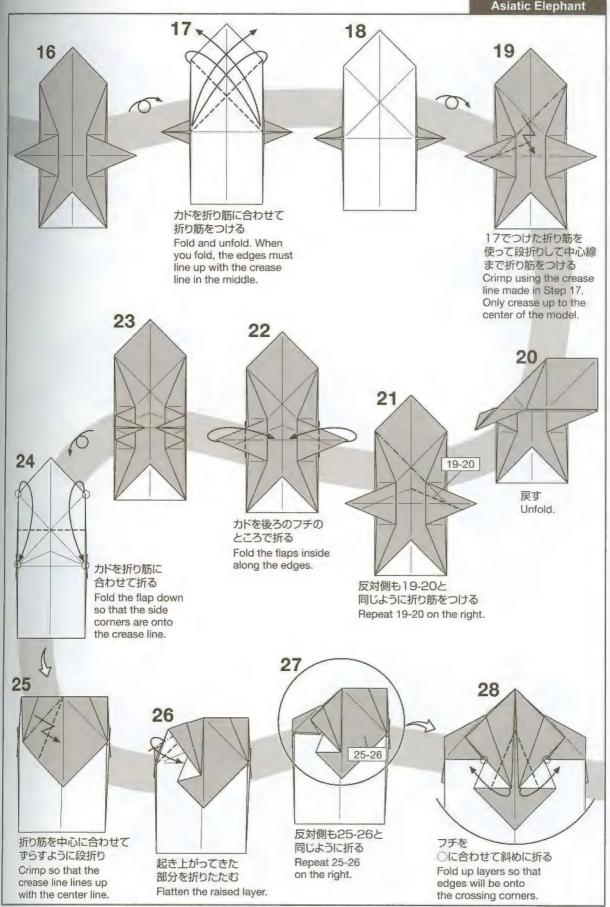
As for the Rule 1, it is more convenient and effective to use pleats than using angled flaps. In this model, I folded out the hind legs with pleats after folding out the flaps for the head and forelegs.

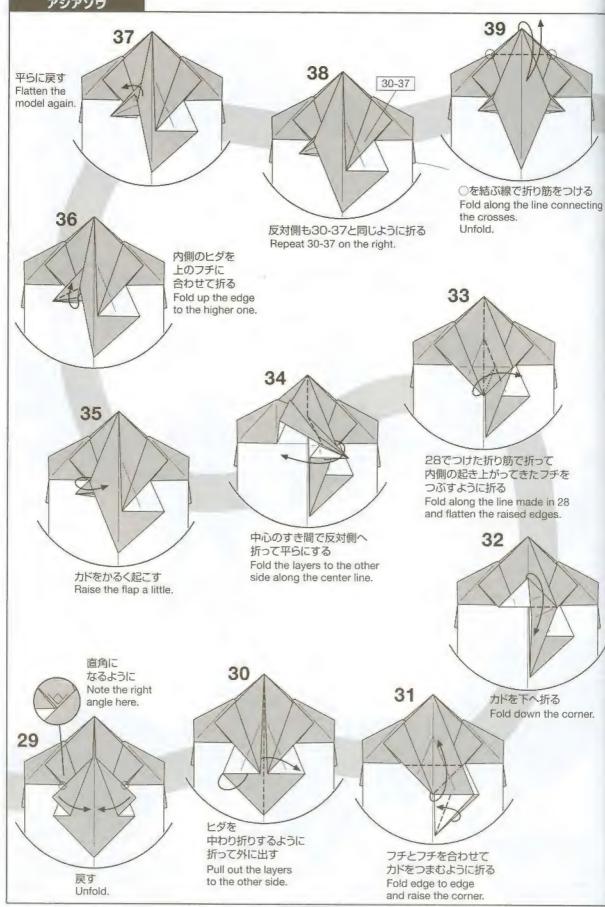
For the Rule 2, it is important not to turn the sheet over and not to involve that much of three-dimensional folding processes. It is practically very hard to precrease and turn over the several meters size square sheet.

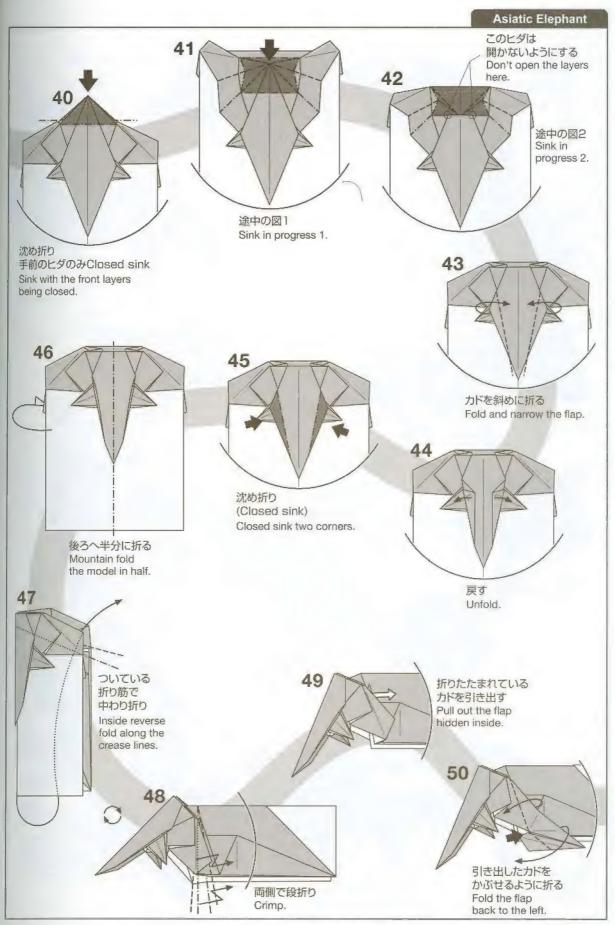
Because of these factors to be given priority over anything else, the shape of the model is one of those typical elephant model. However, as the model assumes using the huge sheet, the challengers can try this on this model.

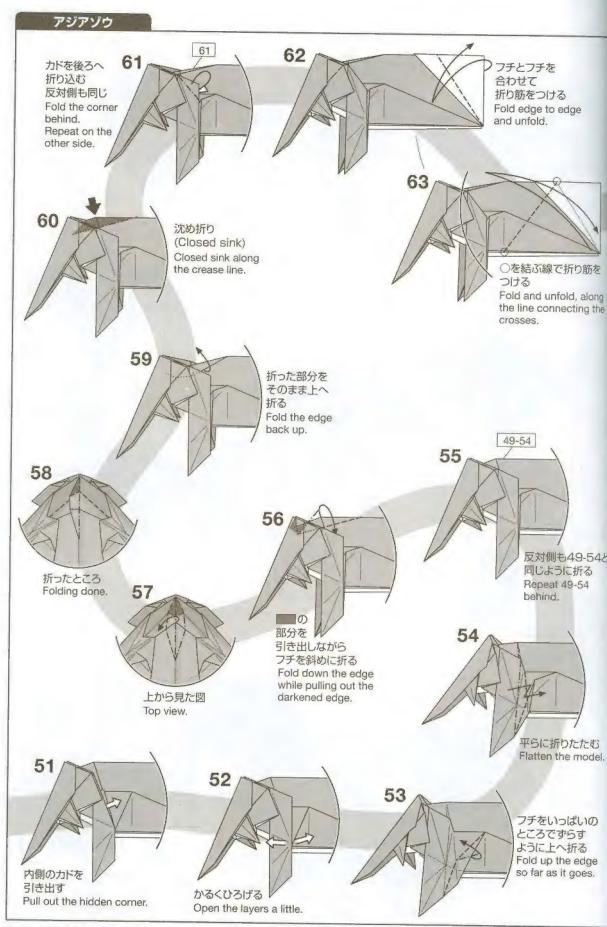

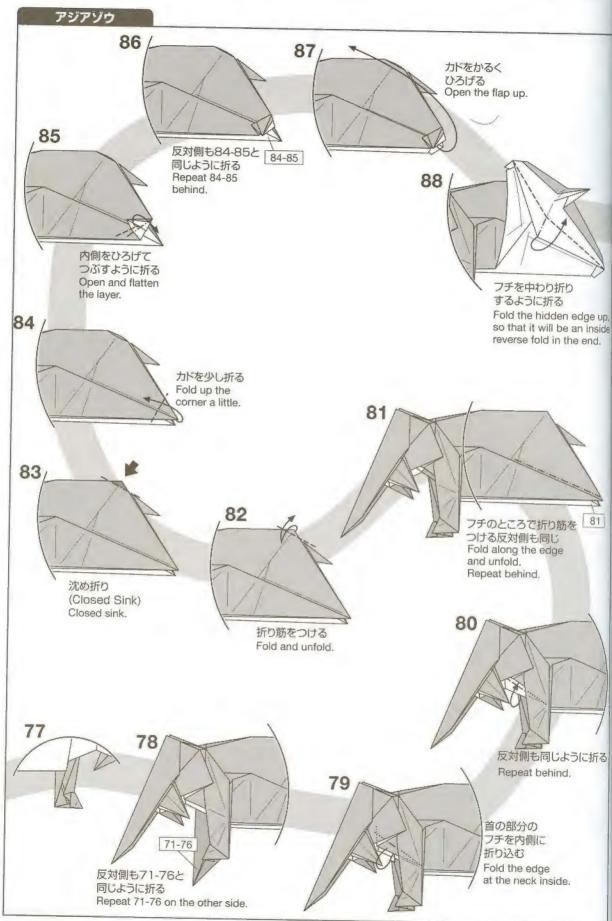

して引き出す

corner to the front.

inside.

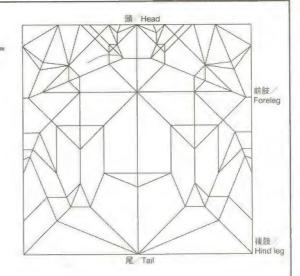

Asiatic Elephant 91 90 ずらすように しながらフチを 内側に折り込む Fold along the edge to inside. 89 手前のカドを 斜めに段折り Crimp. 平らに戻す Close the flap back. 裏側から見た図 Inside view. 96 93 反対側も90-95と 同じように折る Repeat 90-95 behind. 90-95 フチを少し起こす 97 Raise the edge a little. カドを斜めに 折る Fold the corner down. 後ろのヒダの すき間に差し込む Insert the edge into 98 the pocket behind. 101 100 カドをつまみ折り するようにして 99 反対側へ折る Pinch and fold 98-100 up the flap. 反対側も98-100と 同じように折る カドをつまむように折る Repeat 98-100 behind. 平らに戻す Pinch and head the corner to the front. Fold it down.

タヌキ

Raccoon Dog (Tanuki)

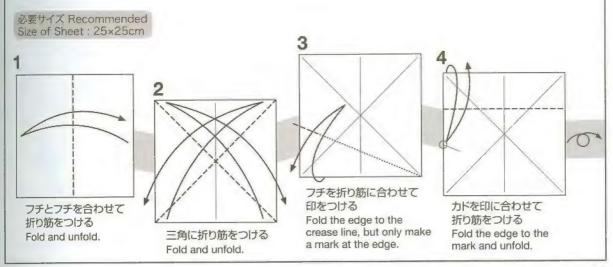
(上株の結婚式のテーブルを飾る作品の制作を引き受けた時に、創作した作品群の1つです。基本的な形は22.5度の折り線のみで作り、特に頭の部分などは折り紙的な形で気に入っています。ただ首の部分については、残念なが6角度縛りの中では良い解決方法が見つからず、泣く泣く妥協しました。

またこの作品では、紙の裏面を使って顔や足の色を変えています。ジョン・モントロール氏の著書のタイトルから「インサイドアウト」と呼ばれる、紙の表裏の2色を使って模様などを折り出す技法です。うまく使えば非常に強力な技法で、その表現力は、両面同色の紙で折ったものと比べるとよく分かります。ただし、紙の使い方が限られてしまう一面もあり、特に複雑な模様を折り出そうとすると、効率や折りやすさが犠牲になってしまいます。本作品では簡単な色分けに使っているだけですが、前述の角度制限もあったので、創作の時はちょっとしたパズルのような楽しさがありました。

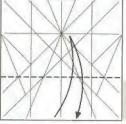
ちなみにタヌキの色を表現するには、表側が茶色、裏側は 黒の紙が必要ですが、残念ながら一般に市販されている紙 には、この色の組み合わせはありません。裏面を黒く塗るか、 2枚の紙を貼り合わせて用意してください。 This model is one of those models that I made for the table decoration of my cousin's wedding ceremony. It is based on the very basic 22.5 degree angle flaps, so it is very "origami-like," which is apparent in the structure of the head. However, the neck is the exception, the solution of which I could not discover with the 22.5 degrees method.

This model is an "inside-out" model (after John Motroll's term) in which patterns are expressed with the two sides of a square sheet. This technique is a very powerful one to expand the expressive elements, but it at the same time gives constraints on the use of the paper and sacrifices the economy of folding processes and ease of folding. I tried using it with the 22.5 degree restriction, which, at the time of creation of it, was like a puzzle.

The best sheet for this model is a brown sheet with the "white side" being black, which is not usually sold. Try painting the white side black or applying a black sheet on the back.

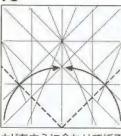

14

フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold the bottom edge to the crease line and unfold.

15

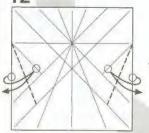
カドを中心に合わせて折る Fold the bottom corners to the center.

16

フチとフチを 合わせて折る Fold down edge to edge.

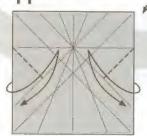
12

13

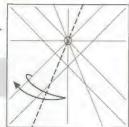
フチを中心に合わせて 折り筋をつける Fold the edges to the center and unfold.

フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold the edges to the crease lines. Unfold.

フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold the edges to the crease lines. Unfold.

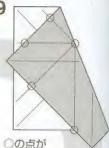
10

7-9と同じように折り筋と 折り筋を合わせて折り筋を つける

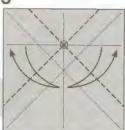
Repeat 7-9 on the left.

9

合っていることを 確認してひろげる Make sure all the lines at the circled points meet each other. Unfold,

5

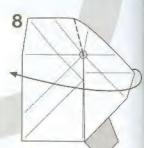
折り筋と折り筋を合わせて 折り筋をつける Fold down the corners so that the crease lines will

meet the other crease lines

正方基本形の ように折りたたんで折り筋を つけると中心がずれにくい By assemble the model like the square base at this point, you can make the crease

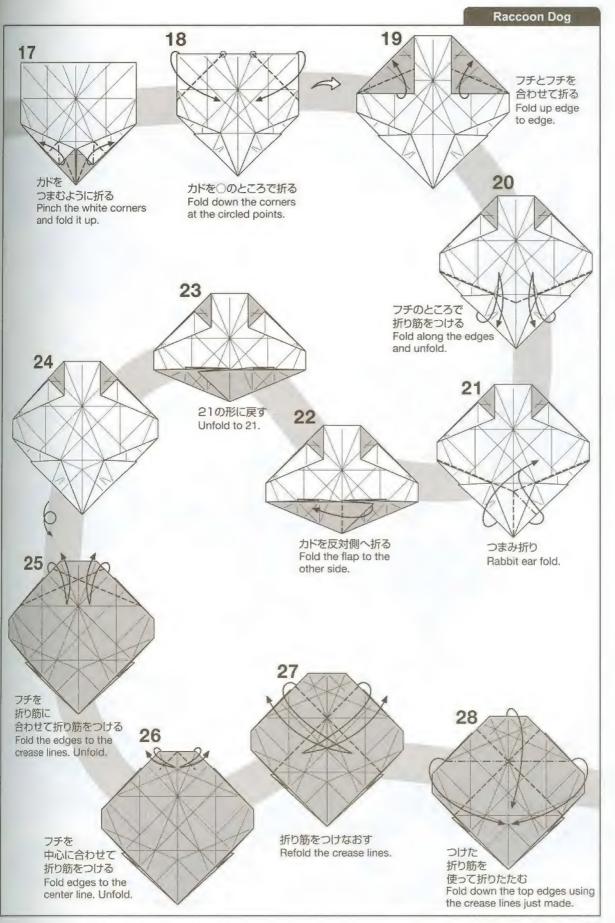
lines precisely.

折り筋と折り筋を 合わせて段折り Pleat.

下半分の 折り線をのばすようにして 平らに折りたたむ Fold the right layer to the other side and flatten the model.

at a right angle. Unfold.

カドを合わせて折り筋をつける

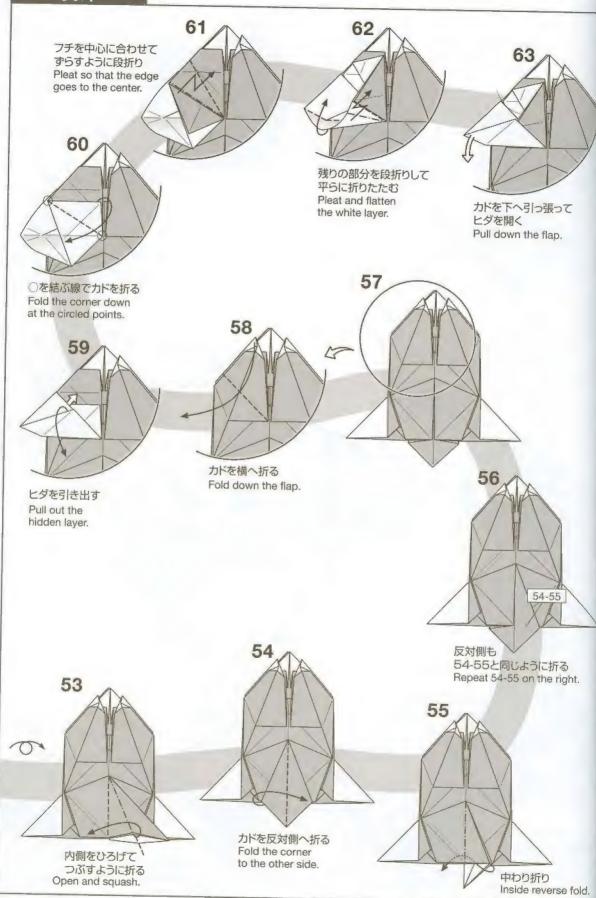
Fold corner to corner and unfold.

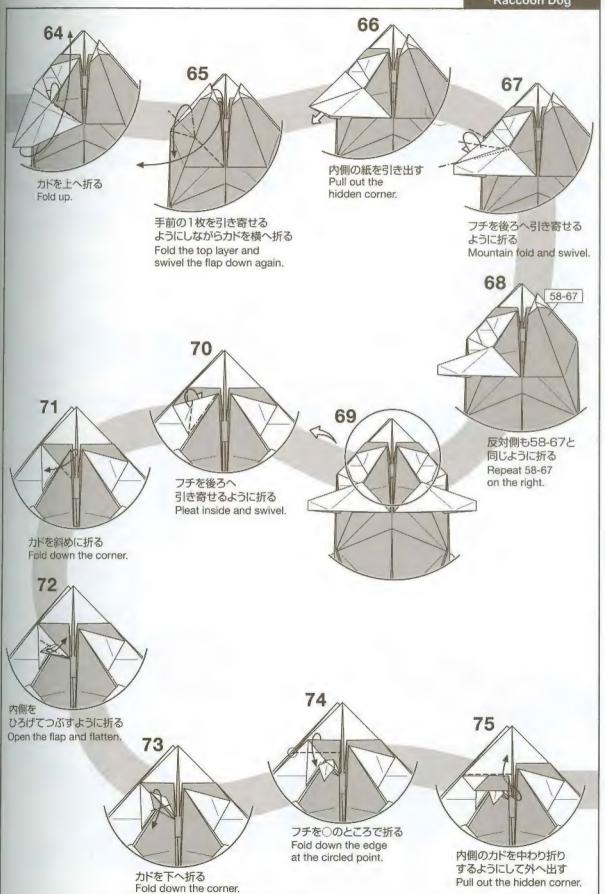
circled points will be

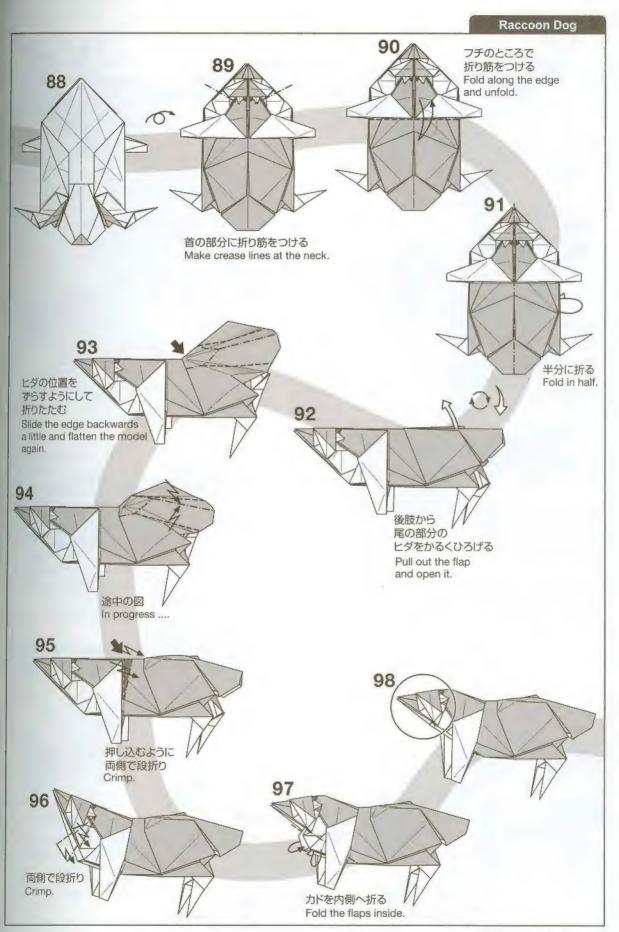
dented.

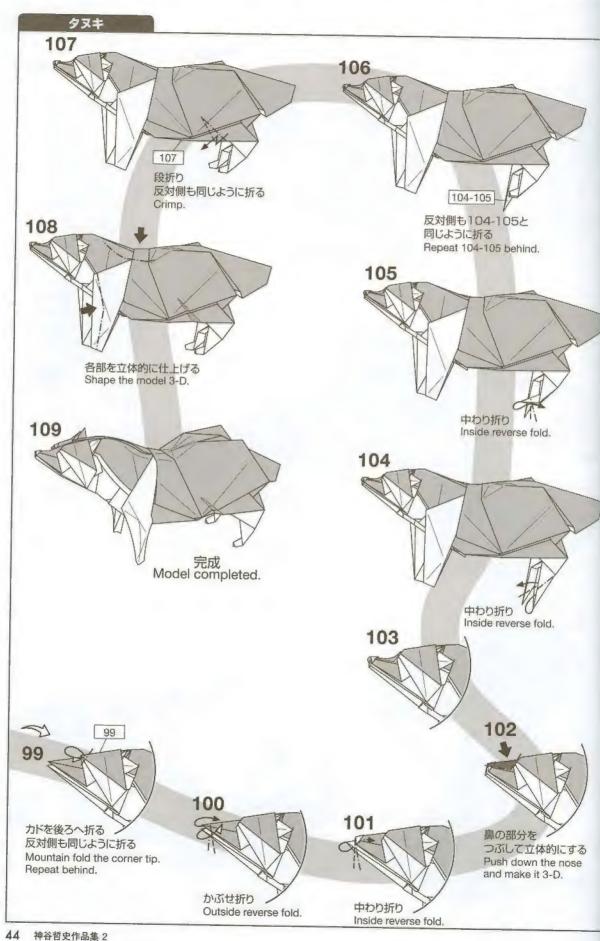
Repeat 45-50 on the left.

反対側へ折る Fold up the flap.

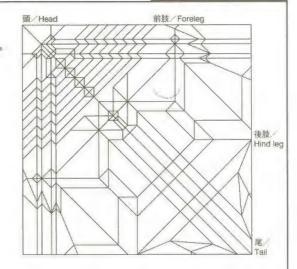

ライオン

Lion

「上が戦し続けているテーマです。とても魅力的な表現方法で、いろいろな作品で使うたびに新しい発見があります。このライオンでは、ヒダをたてがみの表現に使っています。ボリュームを出すために、仕上げの段階でヒダの向きを変えて立体的にしていますが、この部分は「ぐらい」の要素が強いので、折り図や作例に拘らず仕上げを工夫してください。

またこの作品では、顔になる部分の形を模様のようにして 最初に折り出しています。イメージは少し違いますが、鱗など を折り出す技法の応用と言えるでしょう。

実際に折ってみて気づくかもしれませんが、折り図どおりに 折ると、首の内側できれいに折りたためない部分が出てきます。 厳密に折りたたむ方法もありますが、折り方が難しく外見にあ まり影響しないため、折り図では省略しています。

工程103で、内側で沈め折りするように折れば、平らに折りたたむことができます。 展開図で紹介しますのでぜひ挑戦してみてください。

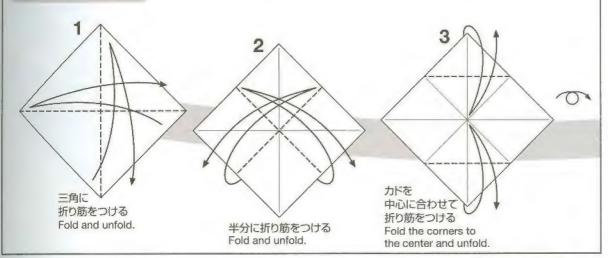
The usage of creased edges has been and still is one of the critical points when I create a new model. A new model always gives me the new discovery on it. In this model of Lion, I use the edges as the mane. The resulting shape should be three-dimensional to express the volume of the mane. There is not any precise reference point for the shaping of the mane, so the folders can shape it to their tastes.

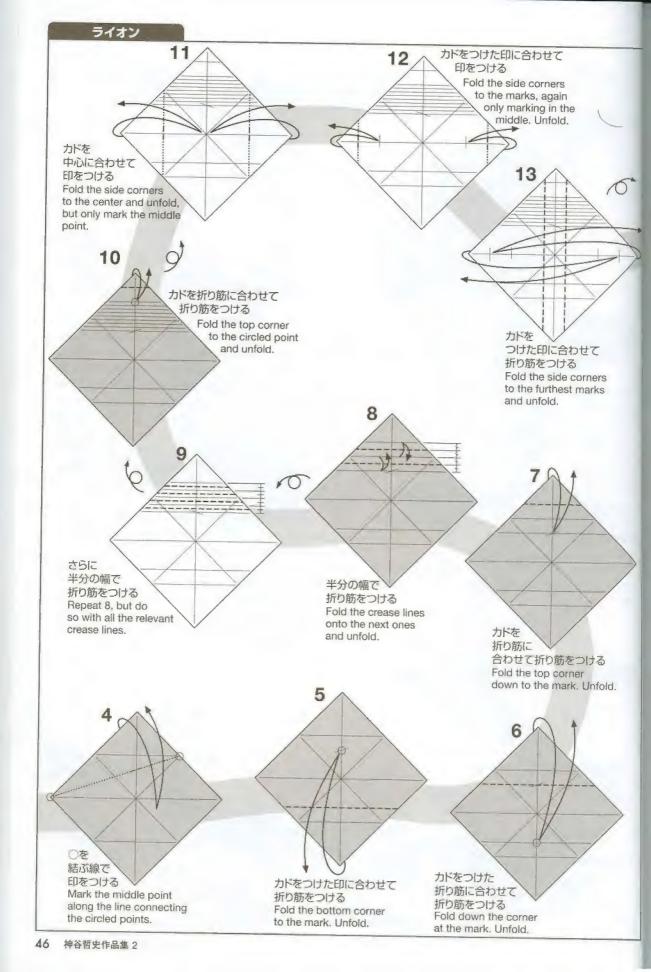
The precreasing for the face comes first in the folding procedure. This is inspired by many folders' way of folding out scales of fish.

The folders may note that the inner layers inside the neck cannot be assembled neatly enough. There is a way to solve this, but, as it is truly hard and does not affect the look of the completed model, I did not mention it in this book.

It is Step 103 which, with a sink of the inner layers, makes it possible to assemble the neck neatly. Please refer to the crease pattern if you want to challenge this.

必要サイズ Recommended Size of Sheet: 25×25cm

折り筋をつける

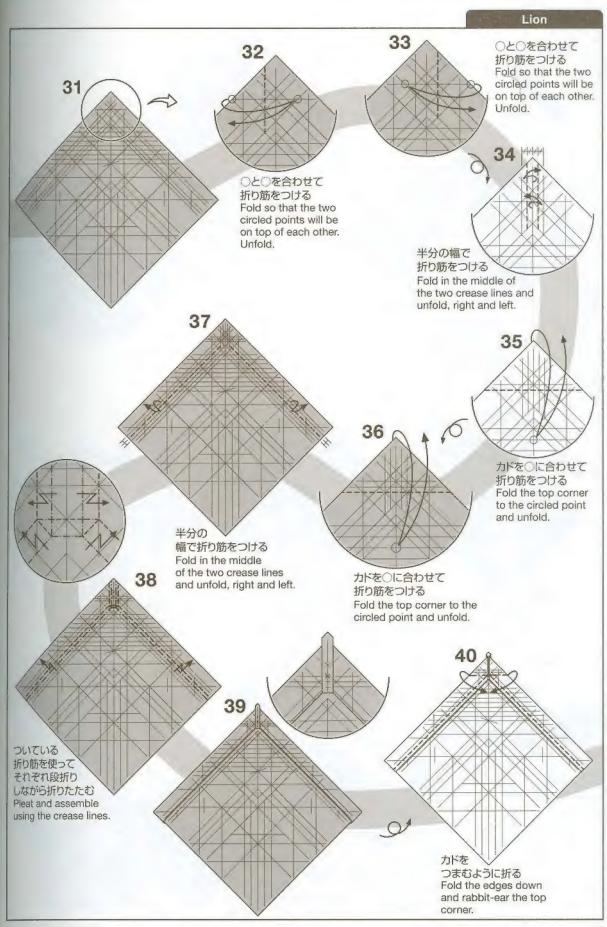
right.

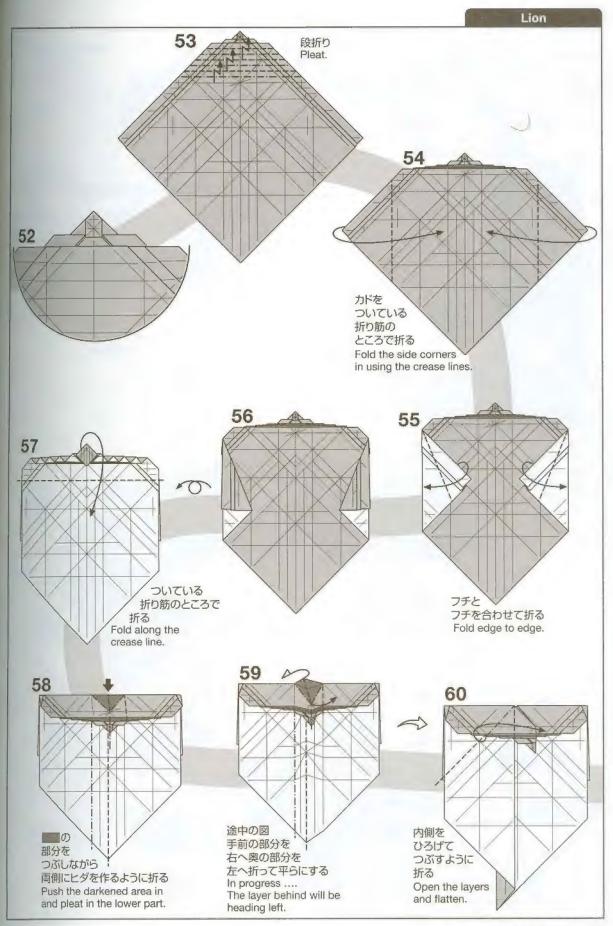
Repeat 19 on the

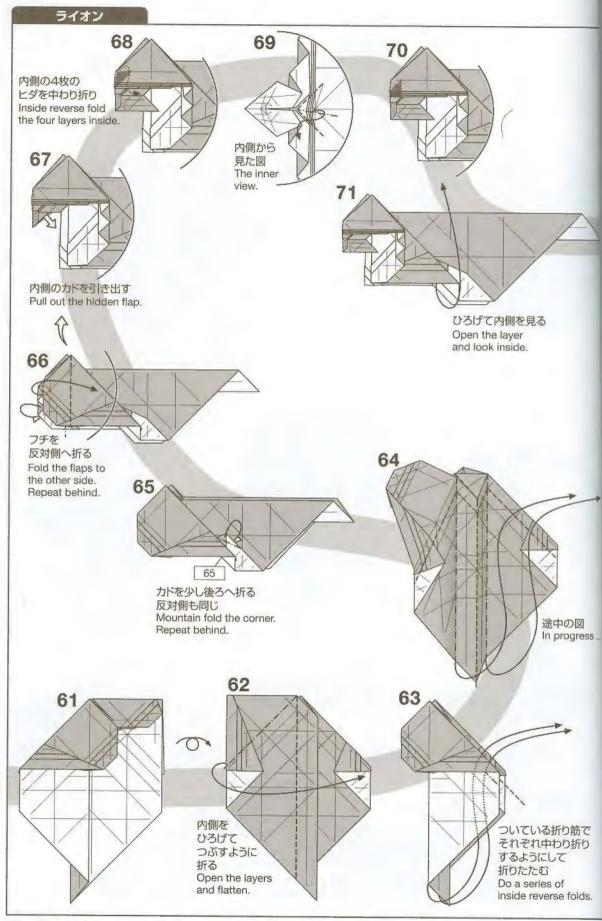
折り筋をつける

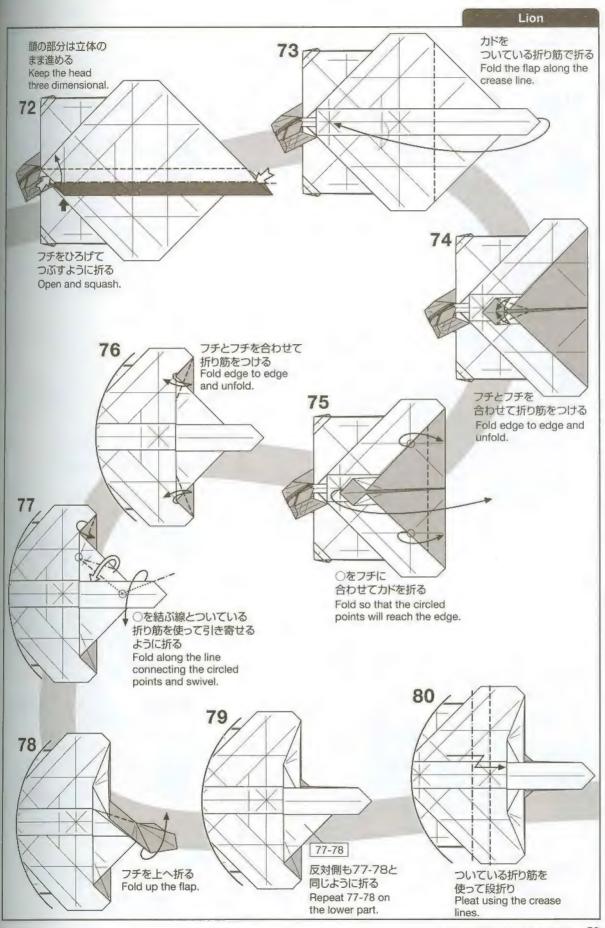
Fold the edges to the

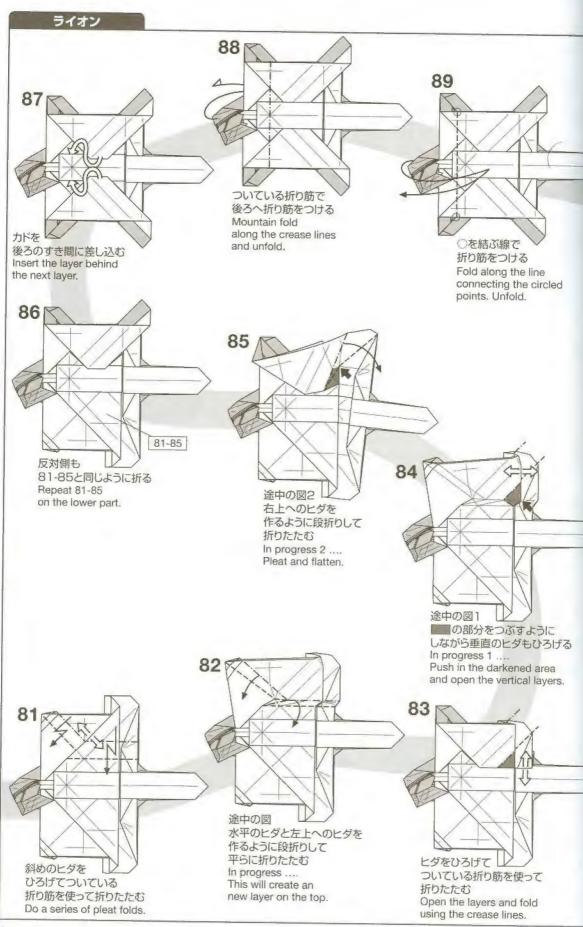
crease lines, Unfold.

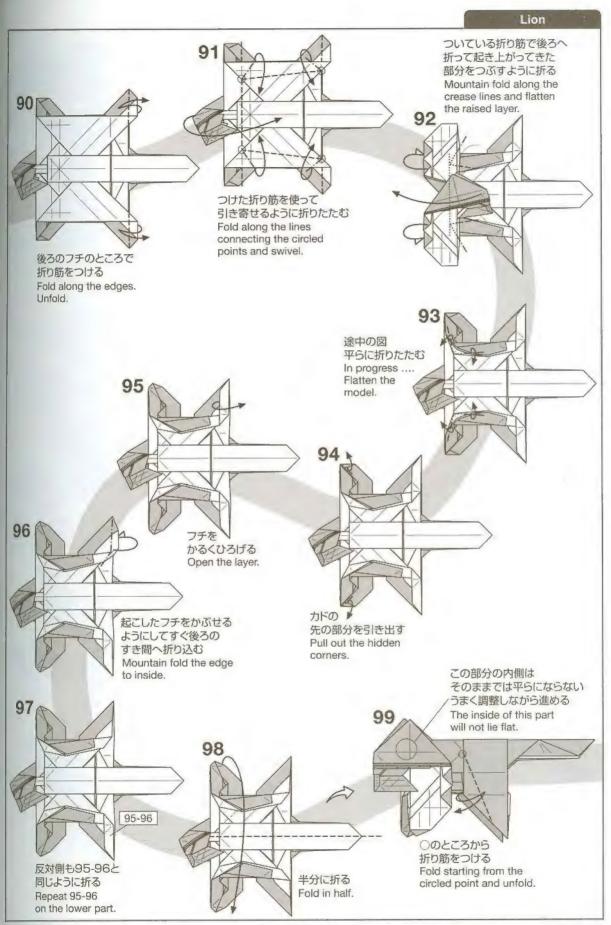

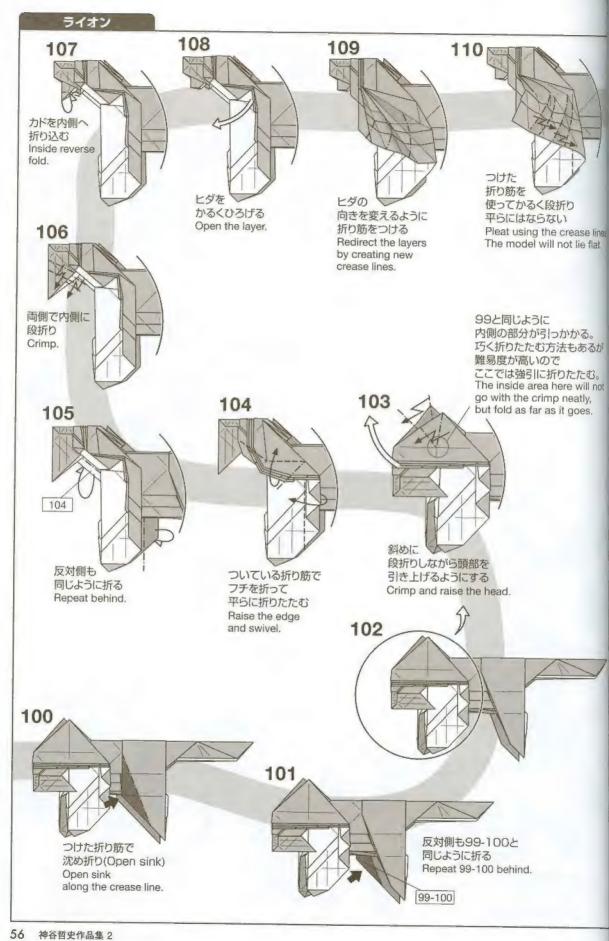

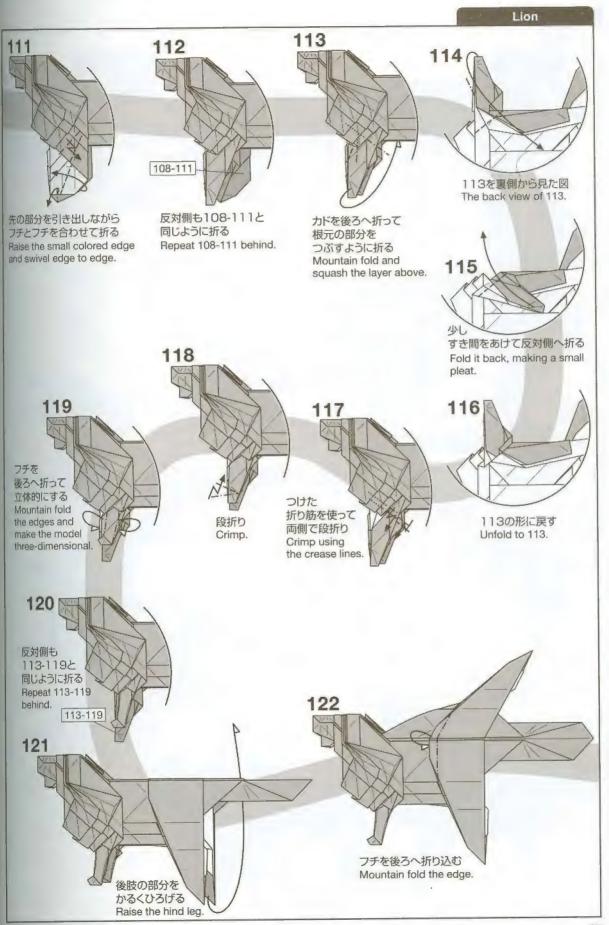

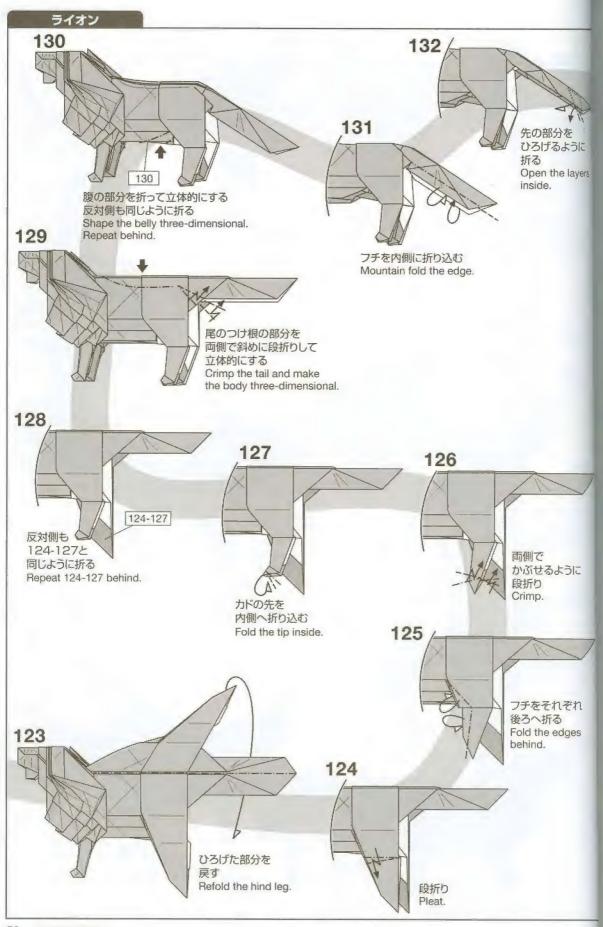

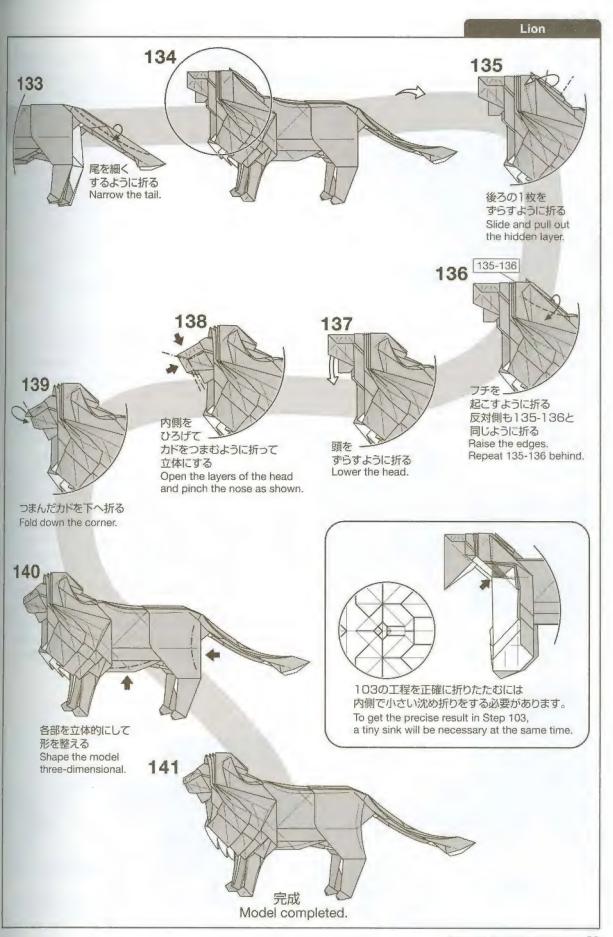

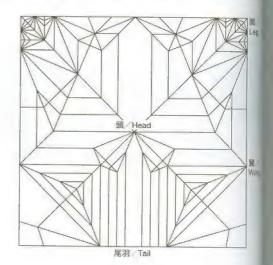

小鳥

Little Bird

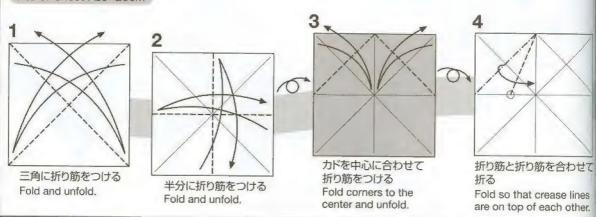
大人が創作をする時は、ある程度完成した形を予想しています。ほとんどの場合は、その予想した以上の形にはなりませんが、稀に期待以上の形ができる場合があります。この小鳥はそのような珍しいケースの1つで、事前に予想していた形よりもかなり良い結果を得ることができました。これは創作している当事者としてはとてもうれしいものです。

折り紙の動物作品は、多くの場合、背中・腹のどちらかが大きく開いた形になりますが、この作品では、その両方が閉じた形になっています。両側に紙の面が出るようにしているだけですが、完全に閉じるのは意外と難しく、この作品は貴重な成功例です。また作品を立体的に仕上げる時は、一般的に内側を膨らませたりヒダを使ったりしますが、この作品では、それに加えて構造的な面からも立体化を行っています。工程130-132がそれにあたり、翼のつけ根に横向きの厚みとなる部分を作っています。立体的な作品は、内側が完全に空洞になって、不安定になってしまうことも多いのですが、ここでは内側に紙を残しておくことで、完成した時の形を安定させています。使える条件は限られますが、紙の厚みを逃がすこともできる有効な方法と言えるでしょう。

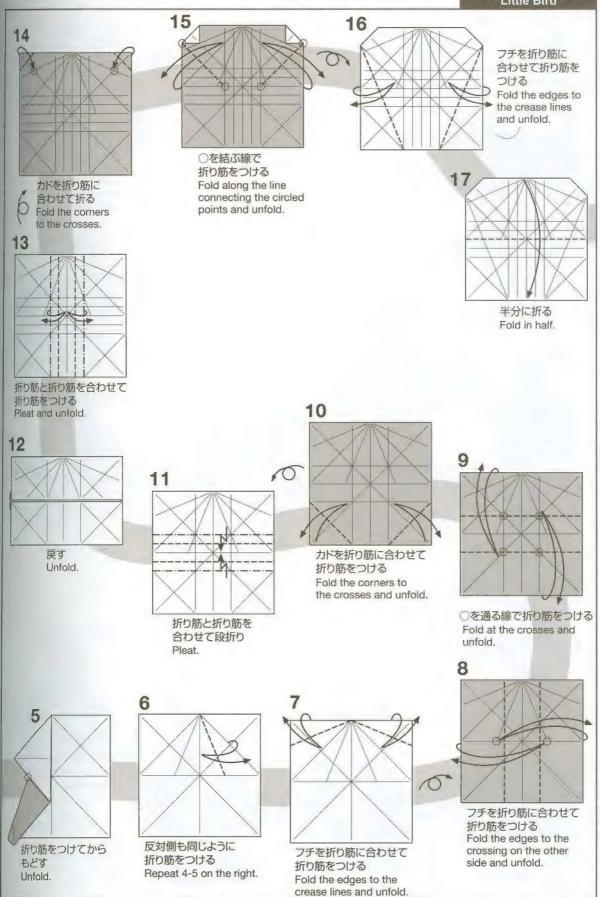
Whenever I create a model, I set a completed figure as a prospective goal. In most cases the prospective goal is different from the real goal and, in some cases, the real output becomes beyond the prospective output. This Little Bird is one such rare case, and I find the final model truly better than what I imagined first, which makes us creators feel achievement.

Many animal models are with opening either on the back or on the belly, but this model does not have any opening in either. This is technically difficult and this model turned out to be a successful case of it. To make a model three-dimensional often requires some sort of shaping, but this model does it by its own structure. Steps 130-132 are the case in point, which places the thickness at the joint of the wings. The 3-D models often have a hollow inside, which makes them unstable, but I tried to leave the thickness here to make the model stably-shaped. Of course, the case in which this technique is used is limited, but we at least can say that this is an effective way of dealing with the thickness of the paper as well.

必要サイズ Recommended Size of Sheet: 25×25cm

Little Bird

ついている 折り筋のとごろで 折り筋をつける Crease along the crease line.

ついている折り筋を使って

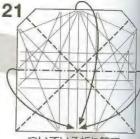
フチを中心に合わせて 引き寄せるように折る Fold the edges to the center line and flatten the model.

18

17の形に戻す Unfold to 17.

20

ついている折り筋で 折りたたむ Fold as shown and make a triangular shape.

Crimp on both sides.

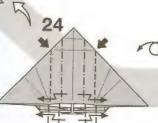
23

26

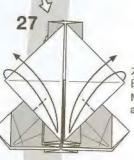
フチを上へ折る Fold up the flap.

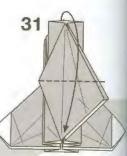
ついている 折り筋を使って 両側で段折り Crimp using the crease lines.

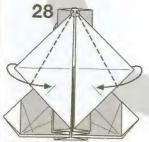
ついている折り筋で 両側で段折り Crimp on both sides.

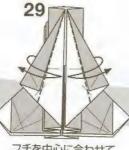
かだとカドを合わせて 印をつける Mark the edges at the middle.

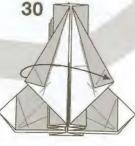
フチを下へ折る Fold down the flap.

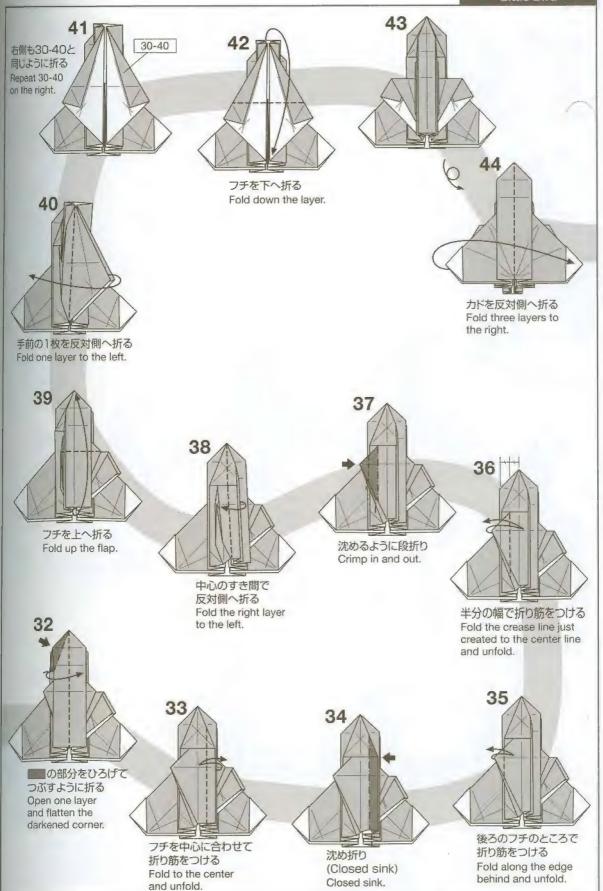
カドをつけた印に合わせて のところから折る Fold the corners to the marks.

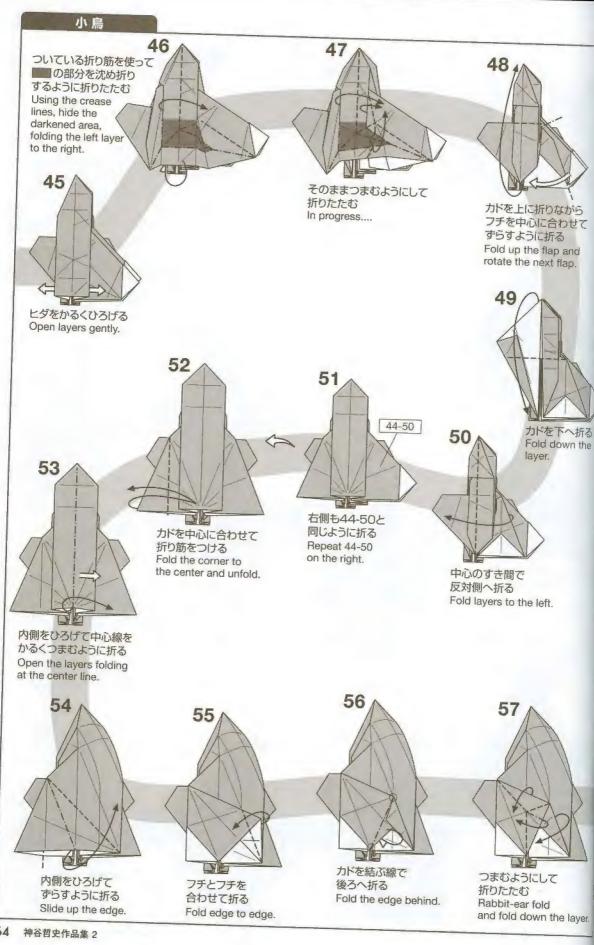

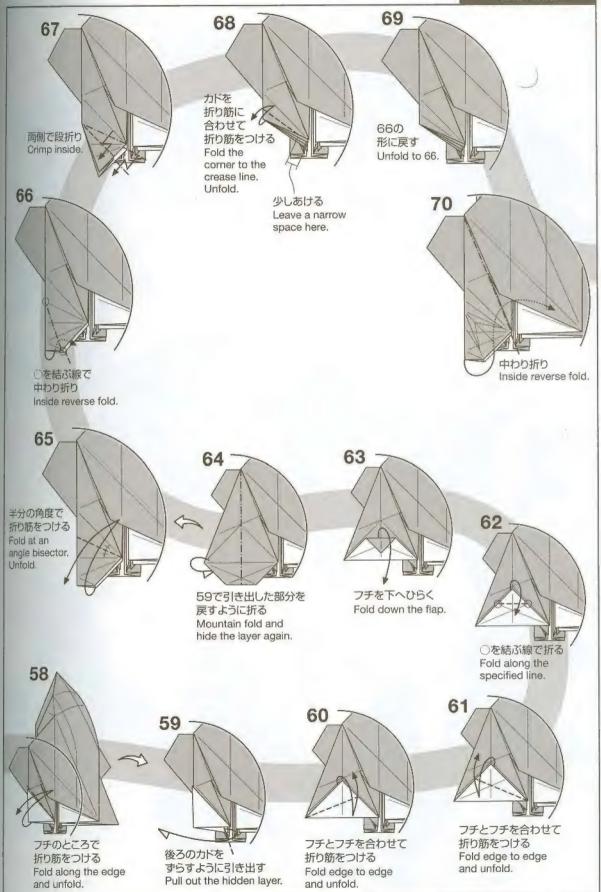
フチを中心に合わせて 折り筋をつける Fold the edges to the center, Unfold.

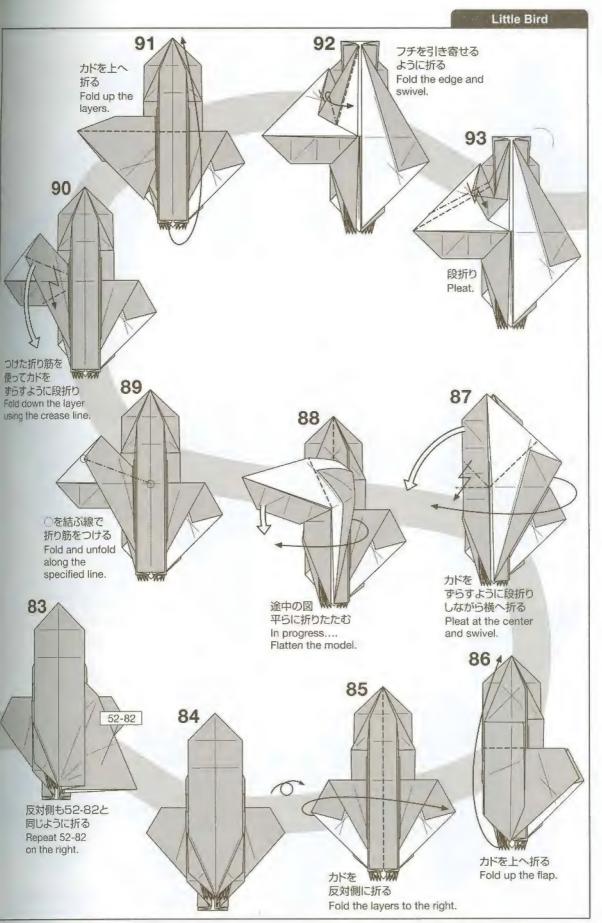

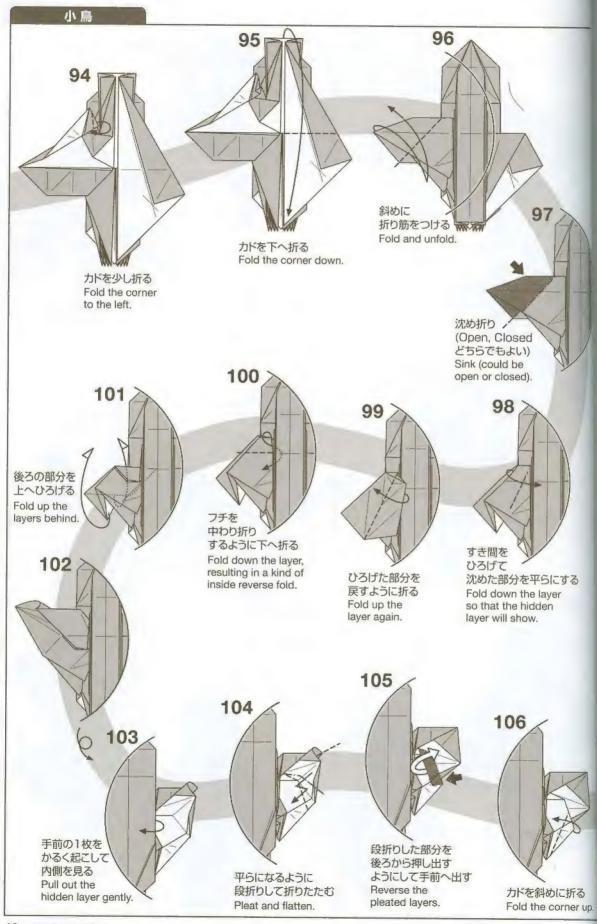
手前の1枚を 反対側へ折る Fold the left layer to the right.

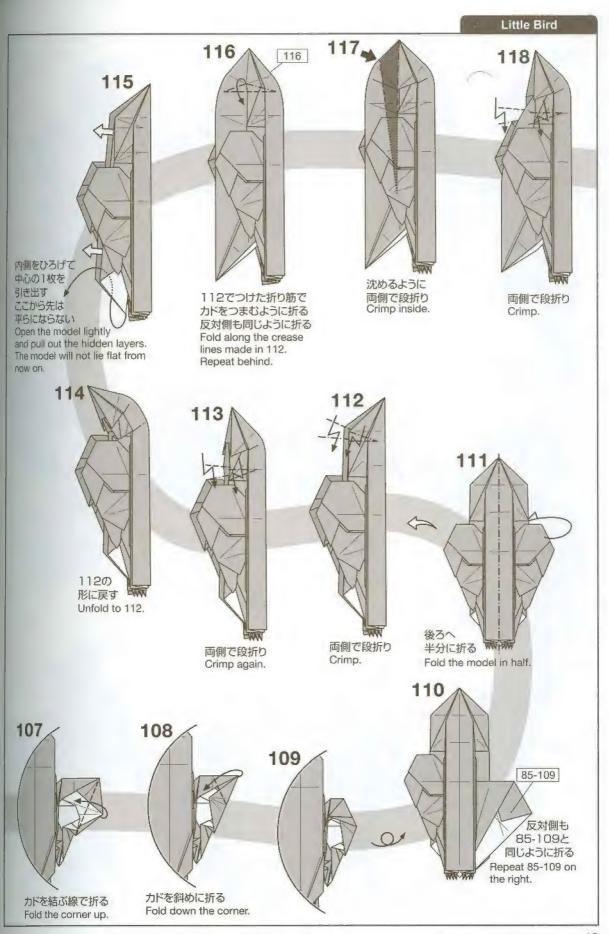

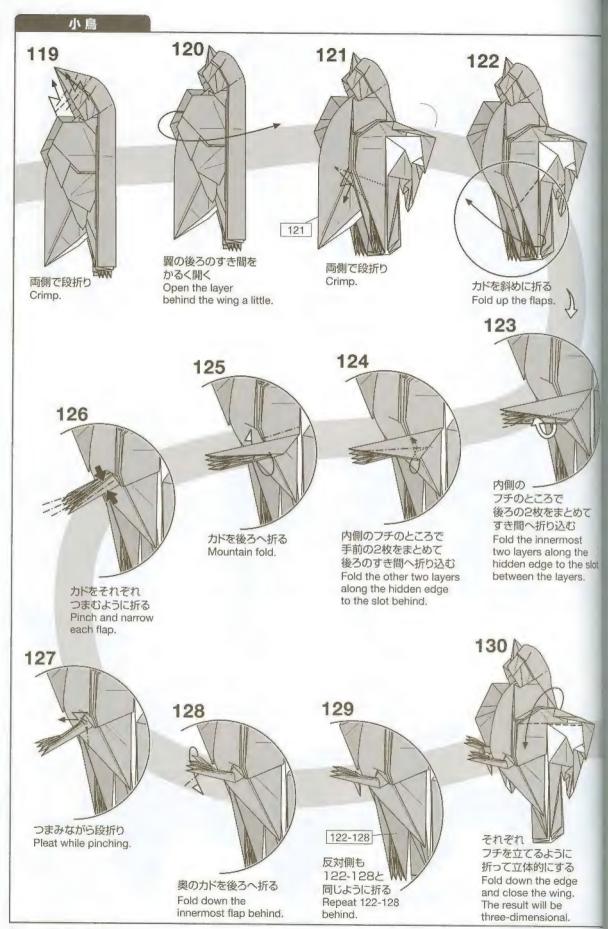

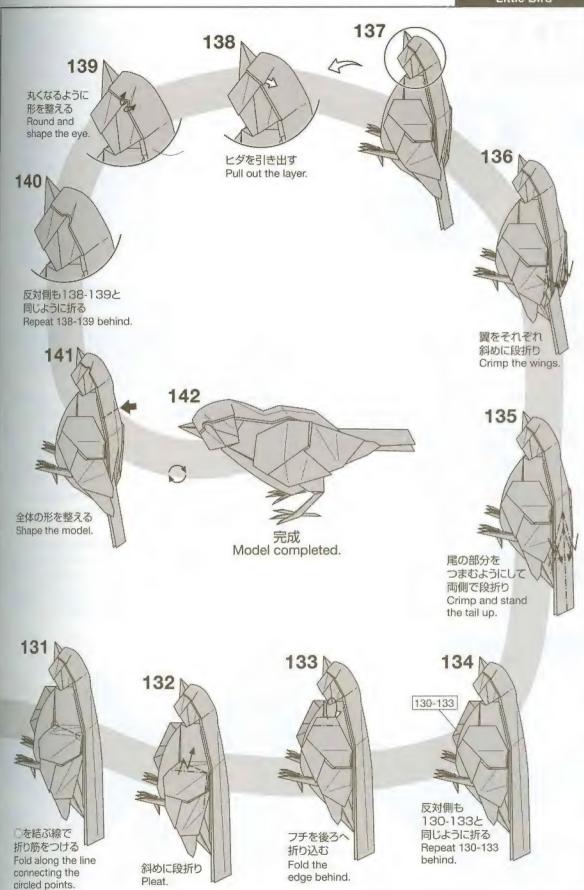

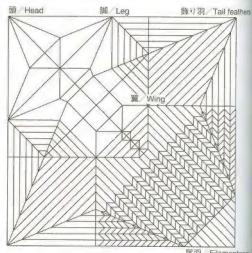

コトドリ

Lyrebird

がオーストラリアのメルボルンで行われたコンベンション に参加した際に創作しました。基本形はほぼ即興で、 滞在中に残りを仕上げましたが、この速度で基本形を作ること ができたのは、なによりカド配置の選択肢が限られていたとい うのが大きな要因です。

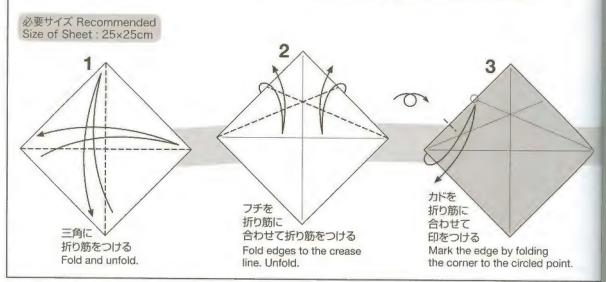
コトドリは、クジャクのような大きな飾り羽を持っています。ま た、一緒に参加していた前川淳さんからの「飾り羽はぜひミウ ラ折り状に」というリクエストもあり、その折り出しのために、正 方形のカド3つを使うことを最初に決めてしまいました。この段 階で、ツルの基本形の中心にミウラ折りを折るためのヒダを加 えた形が、具体的なイメージとして見えてきました。あとは紙の 中心とカド1つしかないので、ほぼ必然的に残りのカドの位置 も確定します。実際に折ってみて予想通りの形になれば、基 本形のできあがりです。

選択肢が多いのは、良いことばかりではありません。制限 の多い方が、かえってやりやすいことが多いものです。この 作品では飾り羽という大きな部分を占めるパーツがあったため、 選択肢を一気に絞ることができました。

created this model when I participated in a convention in Melbourne, Australia. The base form is an output of improvisation, and I finalized the model during my stay there. I could make the base form quickly because the choice of placing flaps for the model is mostly fixed for the bird.

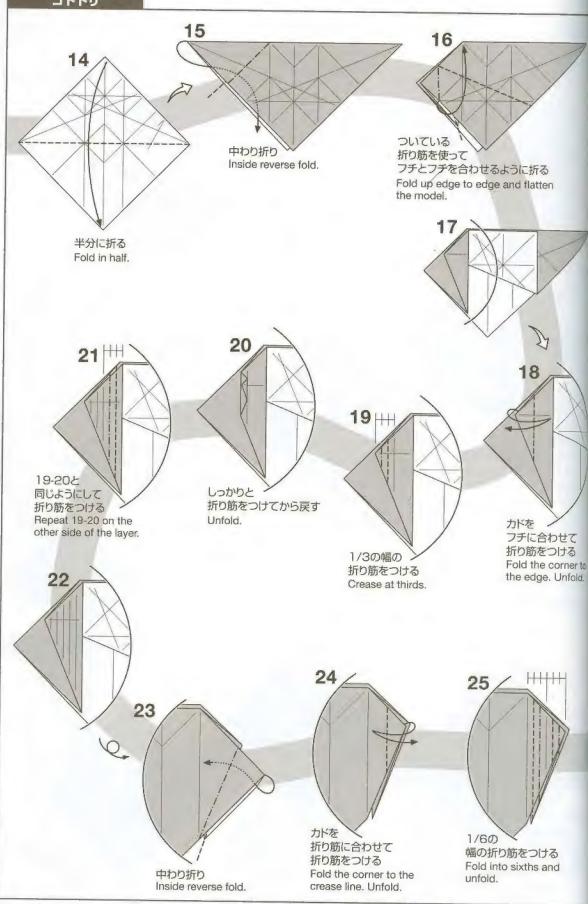
Lyrebirds have peculiar tail wings. As Jun Maekawa had requested my applying Miura-Ori to this part, I decided on using the three corners of the square sheet for this. This made me plan to place pleated areas at one end of the bird base, which has me use only the center of the sheet and the one corner of the square. Thus, the positioning of other flaps would be automatically fixed. The rest of the creating process is folding. If that goes well, the base form is done.

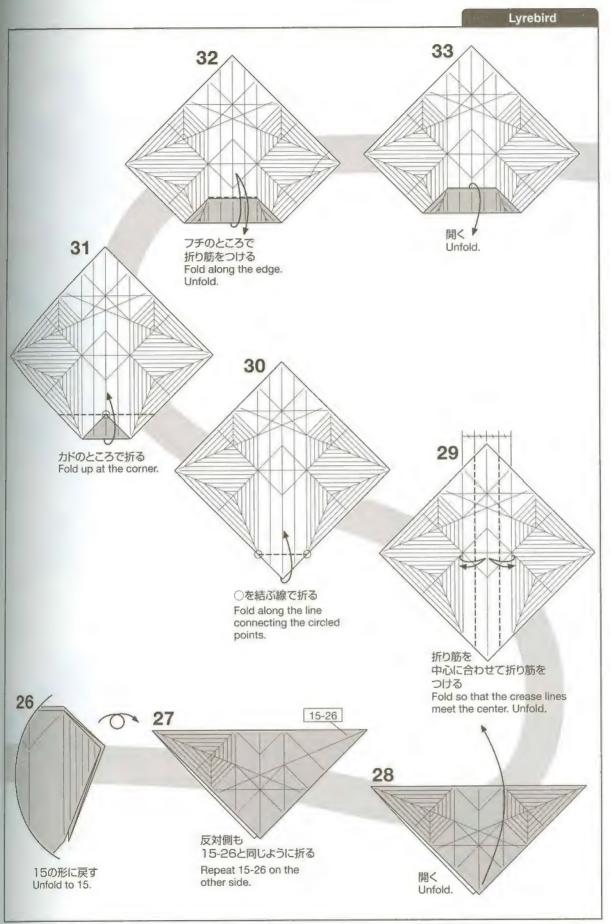
Having many choices does not necessarily give us a good output. We often need restrictions and constraints to make an effective model. The peculiar tail wings made me have only a limited choice for the planning, which was with a good result for this model.

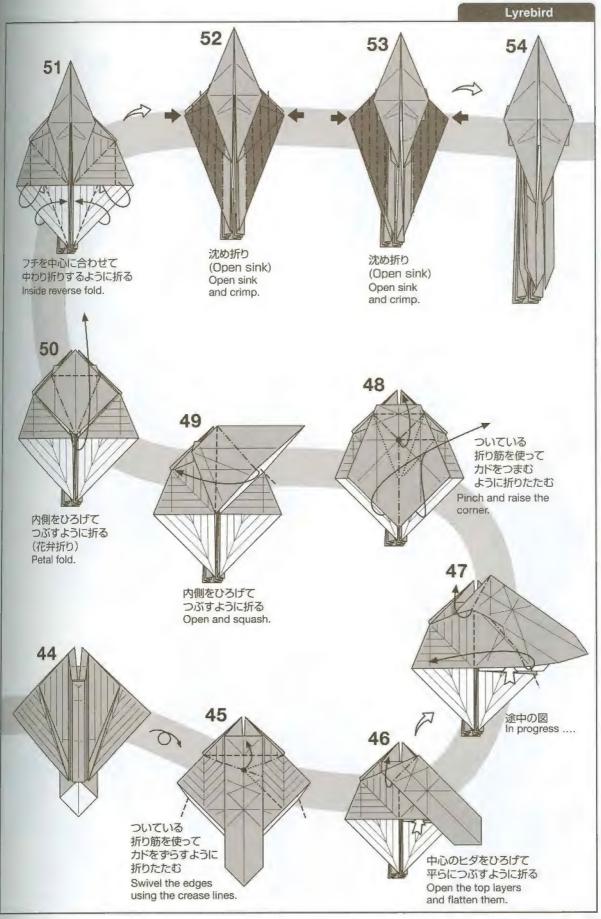

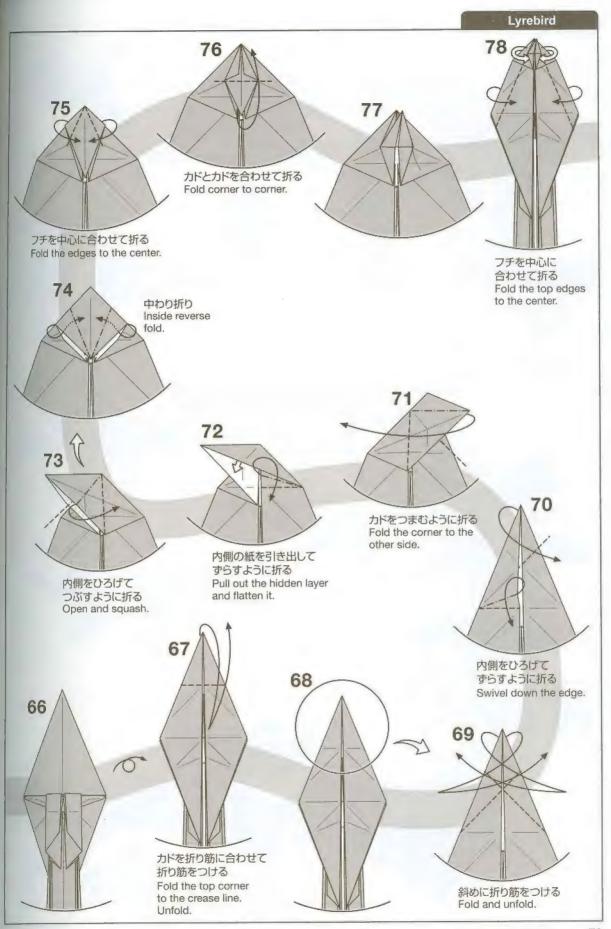
Unfold.

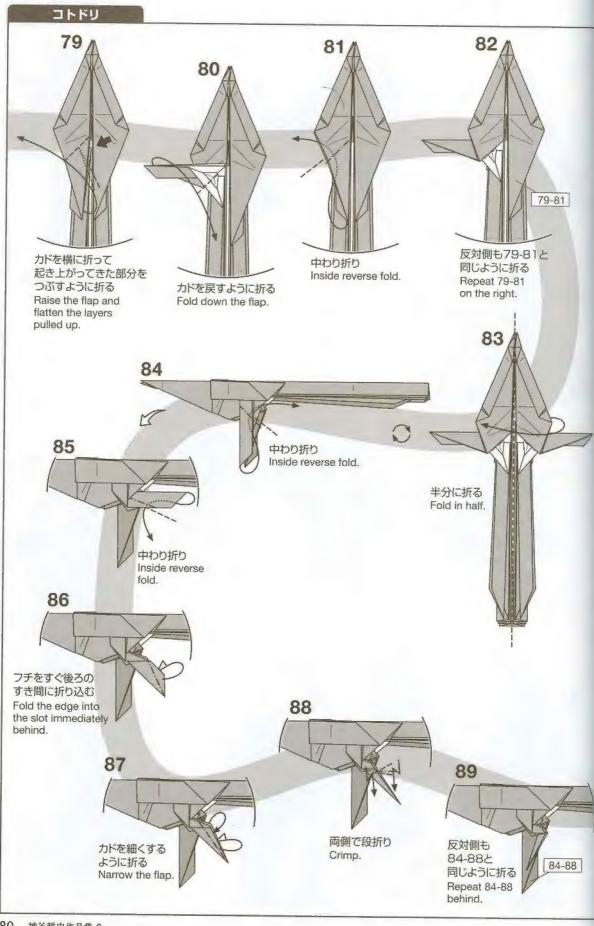
Pleat.

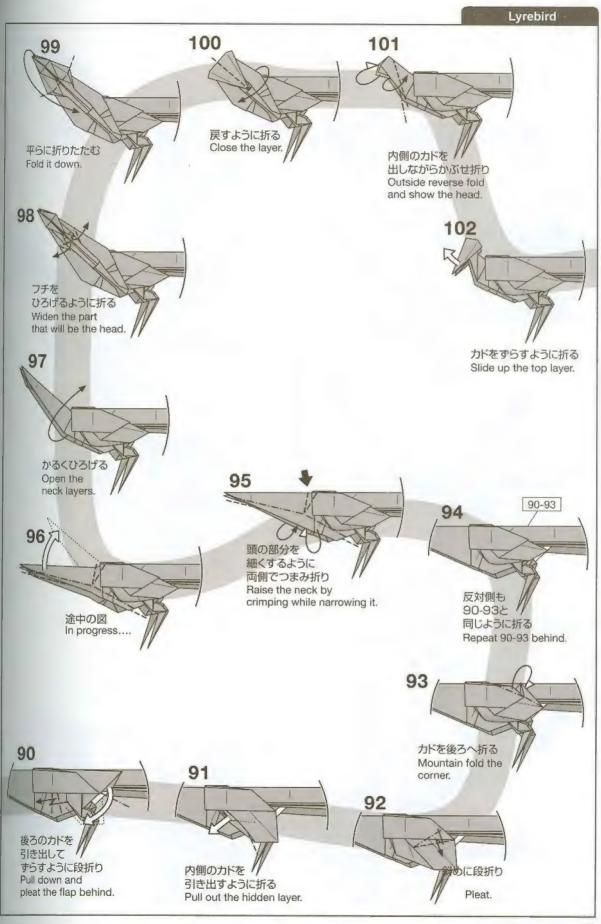

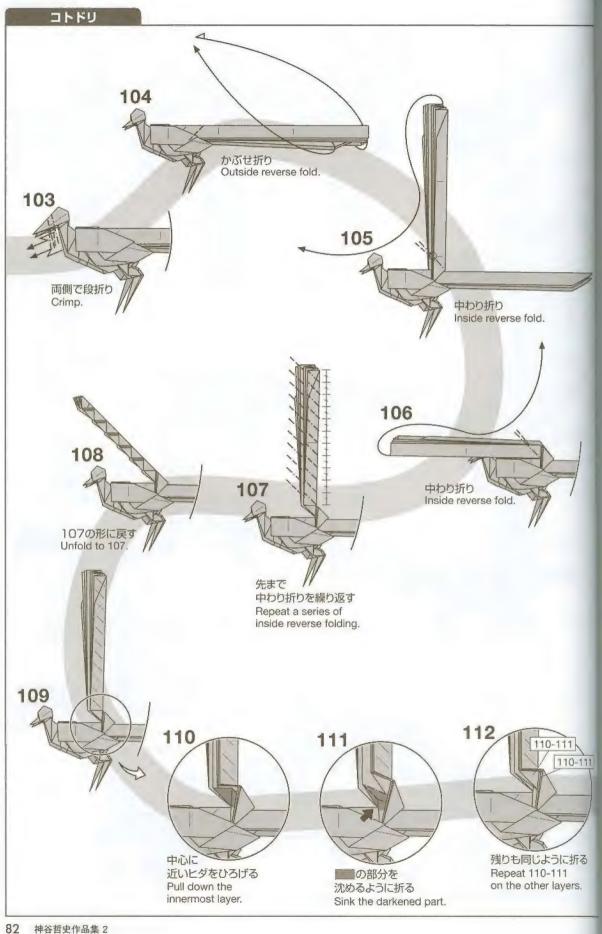

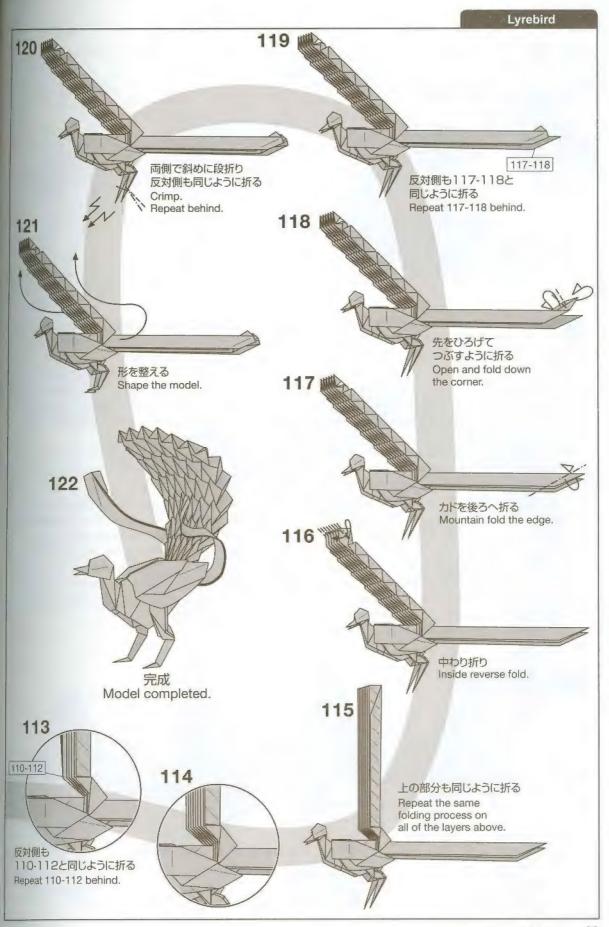

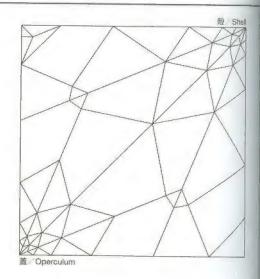

サザエ

Turban Shell

合 作において新しいアイディアというものは重要で、それ1 一つで一気に作品が完成してしまうことすらあります。この サザエも、たった1つのアイディアを元にして生まれました。

ゴールデンレトリーバーと同じように、TVチャンピオンの収録のために創作したのですが、この時は水槽の中の魚介類を捕まえて折る競技で、魚などと並んでサザエもいました。捕まえるのが簡単な上、特徴的な形をしているので、最初から狙っていきました。

巻貝などの螺旋を折る方法としては、川崎敏和さんの「螺旋折り」が有名です。しかし自分で創作する以上、何か違う方法で作れないかと試行錯誤していました。そんな時に、ねじるように折った後でフチを引き出して立体化するという方法を思いつきました。そして実際に折ってみたその瞬間、作品はほぼ完成していました。残りは蓋の部分を螺旋折りで仕上げるだけでした。

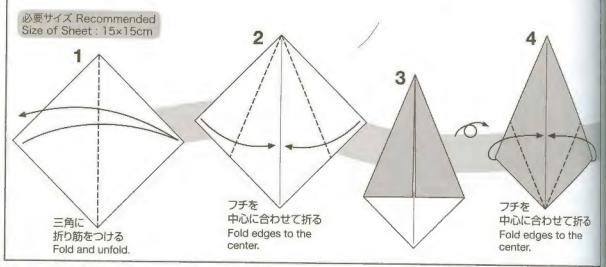
良いアイディアと題材が結びついた時に、作品が生まれます。そして良いアイディアというものは突然降ってきます。逆に言えば、どんなに試行錯誤してもできない時はありますが、それは決して無駄ではないのです。いろいろ試しているからこそ、降ってきたアイディアを受け止めて、実際の作品にすることができるのです。

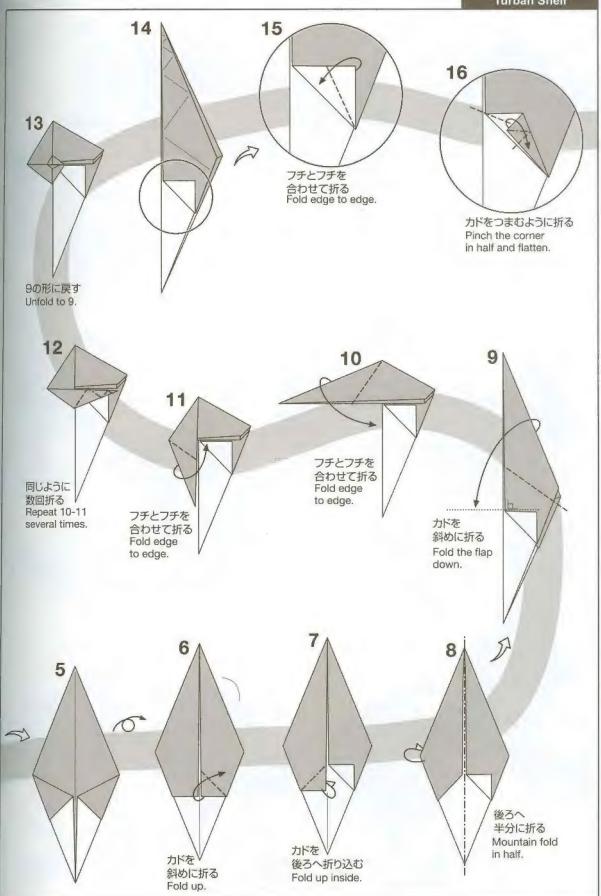
Anovel idea is important for creating a model, which often makes a creator finalize one model based on it. This Turban Shell is such a case.

Like my Golden Retriever, this model was created for the TV Program "TV Champion". The game in the program had us catch a (shell)fish in a fish tank. The turban shell was easy catch and with a peculiar shape, so I had decided on catching it at first.

Kawasaki's spiral folding is famous as a way to fold a spiral shell. I did trials-and-errors to seek for another way of folding it. I came up with an idea of folding in a twisted way and pulling up the edges. When I came us with this idea, the model was already completed. The operculum was completed with a spiral folding.

When the idea and motif were linked well, a model was created. A good new idea always comes up to the mind all of a sudden. In other words, trials and errors are not only a waste of time. Without them, you cannot come up with a new idea nor a model.

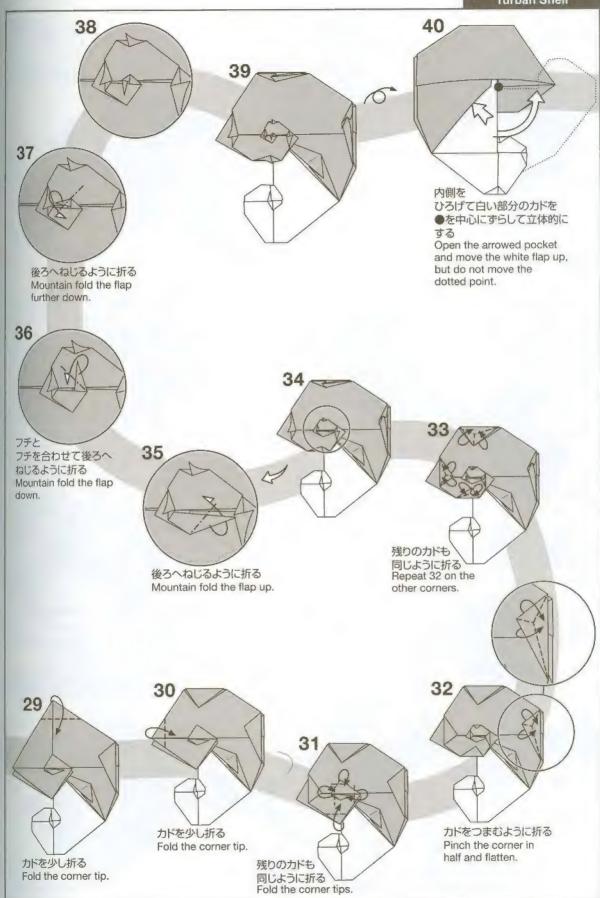
フチのところで折る

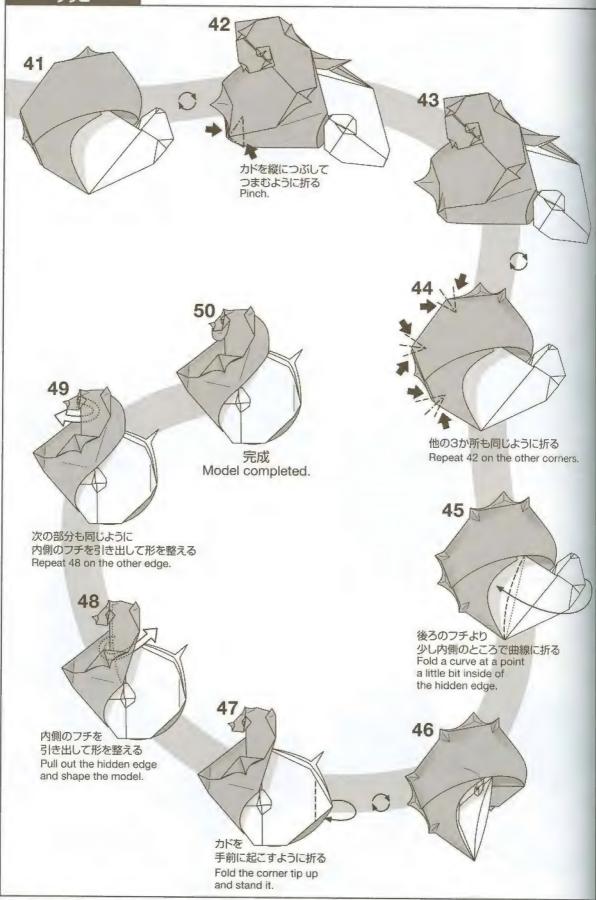
Fold along the edge.

inside along the edge.

それぞれ少し後ろへ折る

Mountain fold the corners.

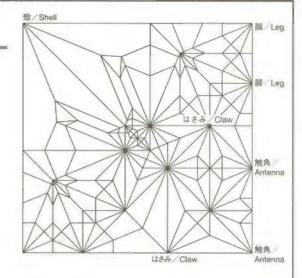

ヤドカリ

Hermit Crab

2003年に行われたOrigamiUSAのコンベンションで、ロバート・ラングさん、ダニエル・ロビンソンさんと私の3人で、「ゴホンヅノカブト」という同じ題材を創作して比べてみたら面白いのではないか?という話になりました。そして翌年、コンベンションの展示スペースに、ラングさんと私、2体の新作ゴホンヅノカブトが並びました。これが「デザイン・チャレンジ」の始まりです。そして翌年のテーマ「ヤドカリ」には、日本やアメリカの若手を中心に多くの挑戦者の作品が集まりました。

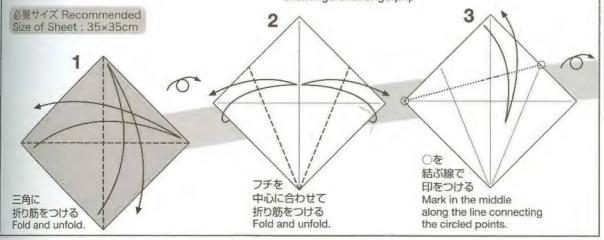
本作品は、この年のデザイン・チャレンジのために創作した作品です。見てのとおり84ページのサザエの貝殻をそのまま利用しています。貝の巻いている部分は1つの大きなカドから折り出しているので、作品に組み込むこと自体はそこまで難しくはありません。しかしヤドカリという題材には、本体と貝殻の2つの異質なものを折り出すという独特の難しさがあります。本作品でも、接続している部分の処理や、ヤドカリ本体とのバランスに苦労させられました。この作品に限らずパーツを流用する場合は、他の部分とのバランスと、統一感のある仕上がりにできるかが重要になります。

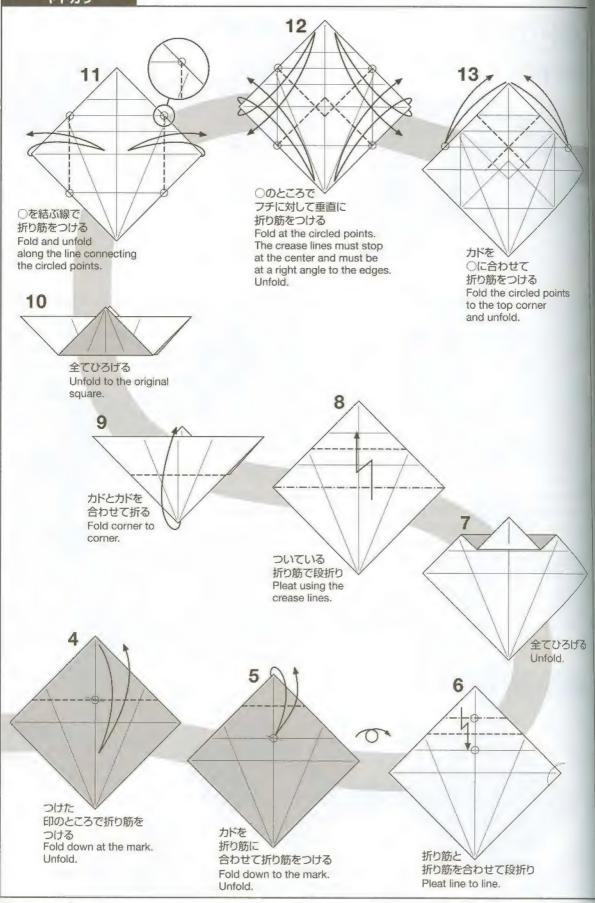
その後、デザイン・チャレンジは2010年まで行われ、たくさんの傑作・意欲作が生み出されました。詳しくは、ラングさんのウェブサイトをご覧ください。 http://www.langorigami.com/art/challenge/challenge.php

At the site of the 2003 OrigamiUSA Convention, Robert Lang, Daniel Robinson, and I agreed that it would be interesting for us to create a five-horned beetle and compare the models. In the OrigamiUSA Convention next year, Robert and I did exhibit our own Five-Horned Beetle models. That was the beginning of the "Origami Design Challenge". The theme of the following year was decided on a Hermit Crab, and many creators, mainly Americans and Japanese, contributed their own hermit crab models.

This model was created for the Design Challenge. The shell is that of my Turban Shell. It is not that difficult to apply the shell to the model because it was folded out of one large cornered area of the sheet. The most difficult part of folding a hermit crab was putting the shell and the body together. I had a hard time seeking for the way to deal with the joint and the balance of the two parts. Whenever one wants to reuse the part in another model, coherence and unity are very important.

The design challenge had been held until 2010, and many interesting models were created. For details, refer to the following website: http://www.langorigami.com/art/challenge/challenge.php

全てひろげる

Unfold to the

original square.

折り筋に合わせて

折り筋をつける

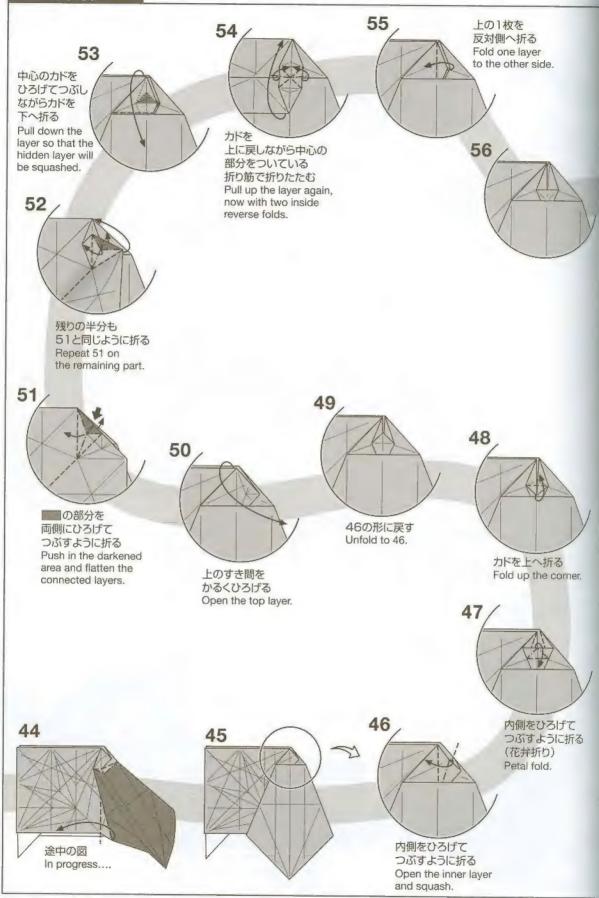
Fold the edges to the

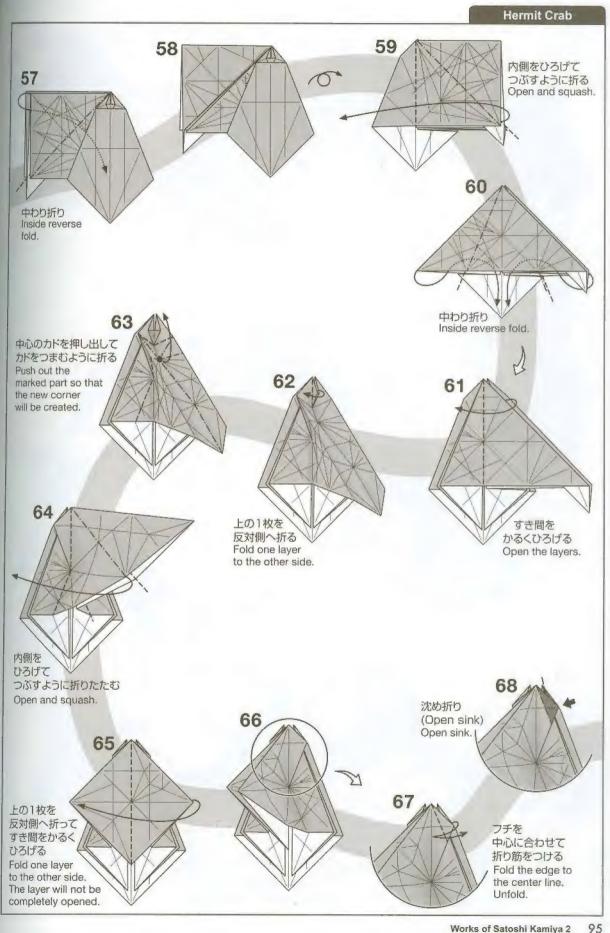
crease lines. Unfold.

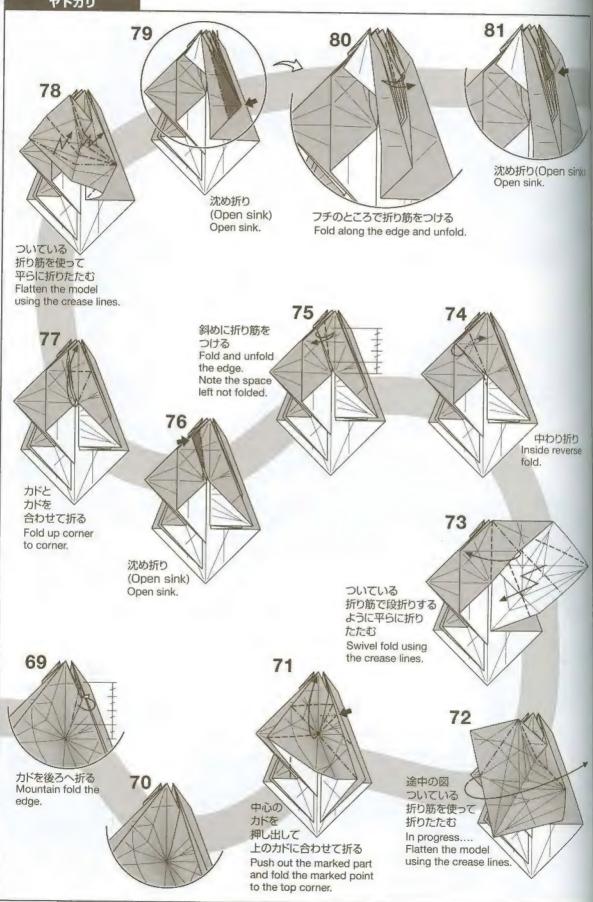
つぶすように折る

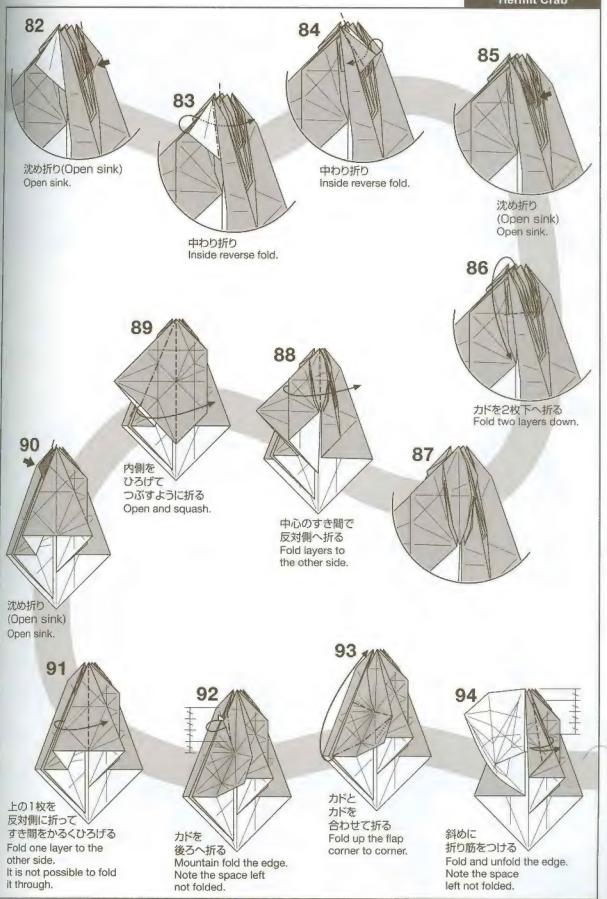
(花弁折り)

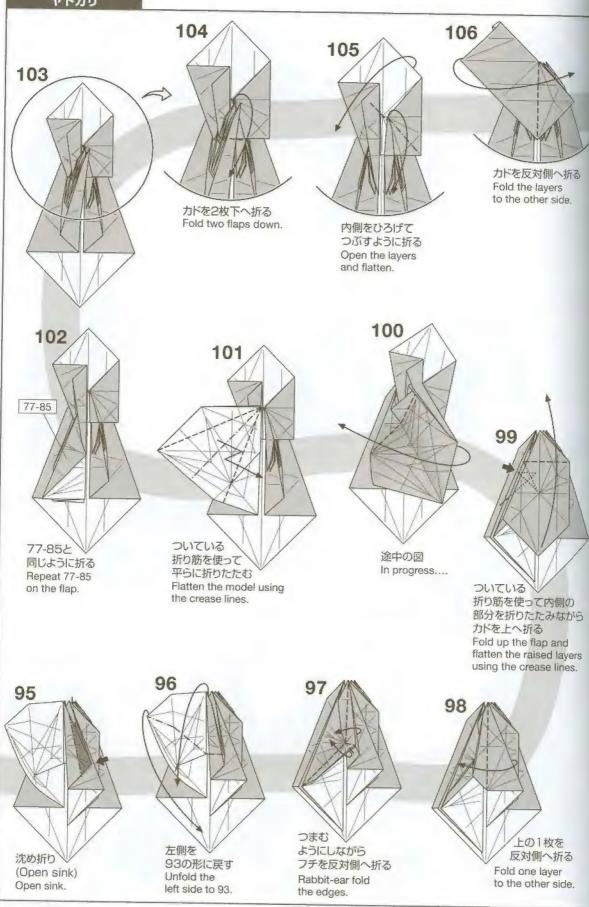
Petal fold.

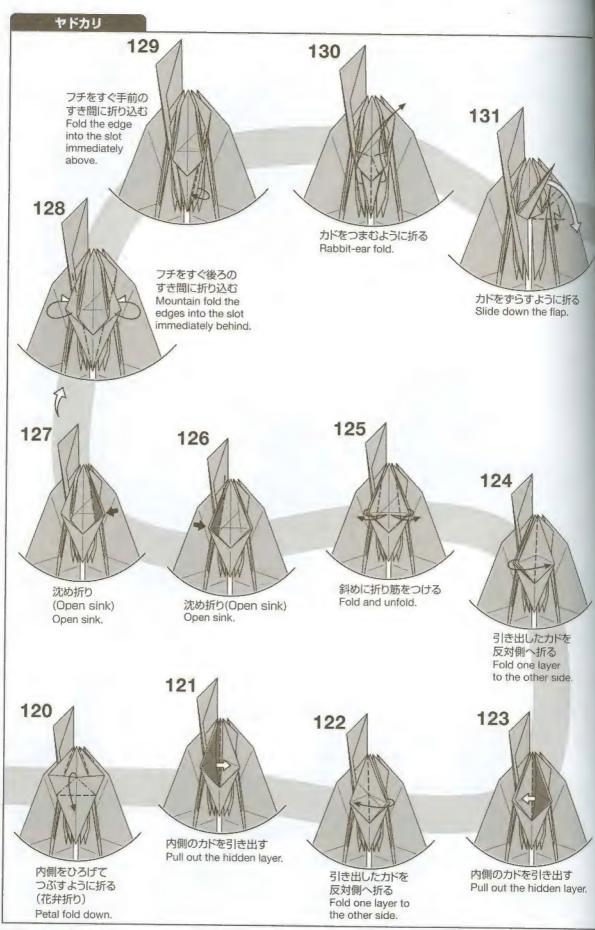

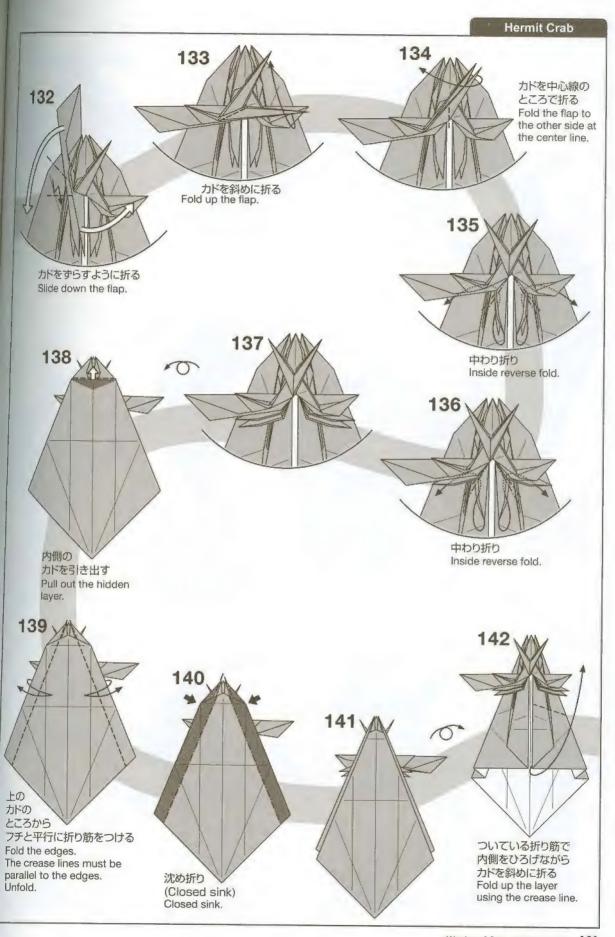

中心に合わせて

Fold the edge

to the center line.

折りたたむ

142-1445

同じように折る

on the left.

Repeat 142-144

Open and swivel.

The crease line must

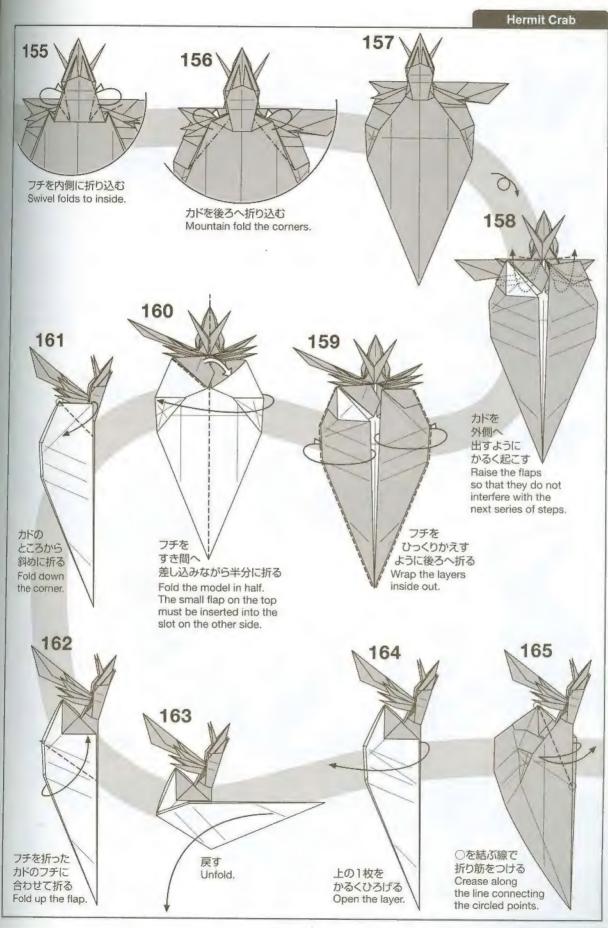
run along the edge

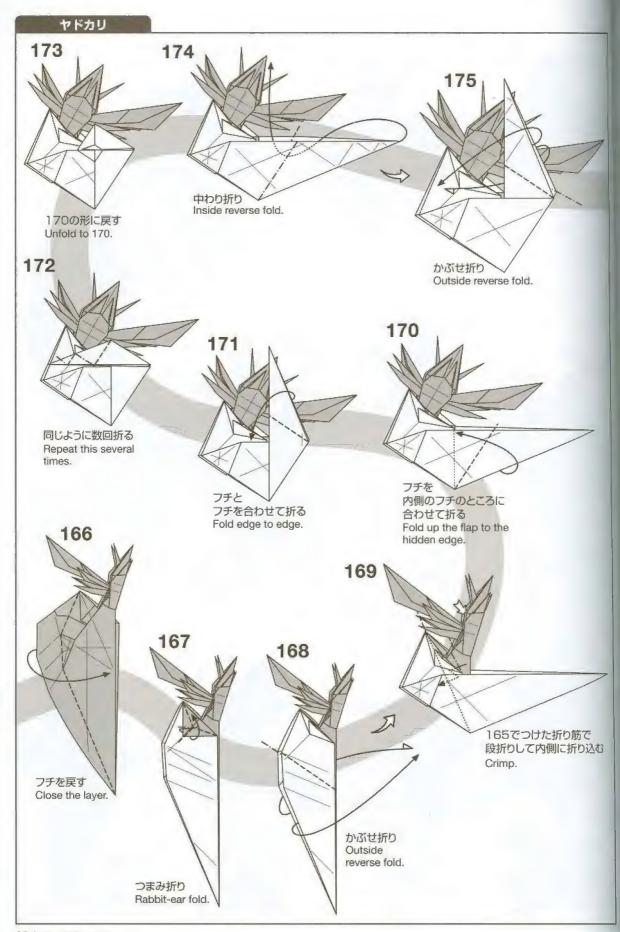
behind.

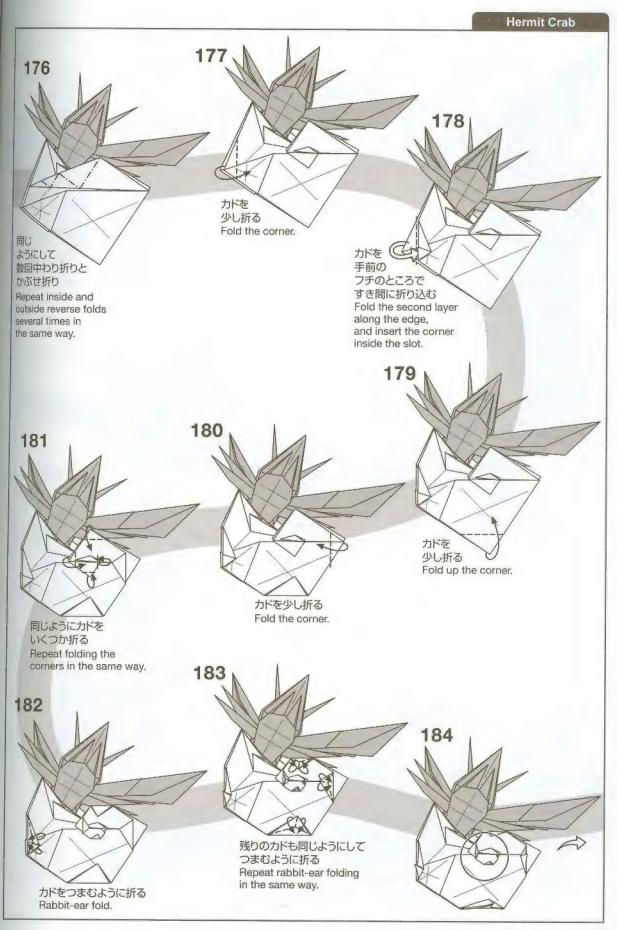
内側の

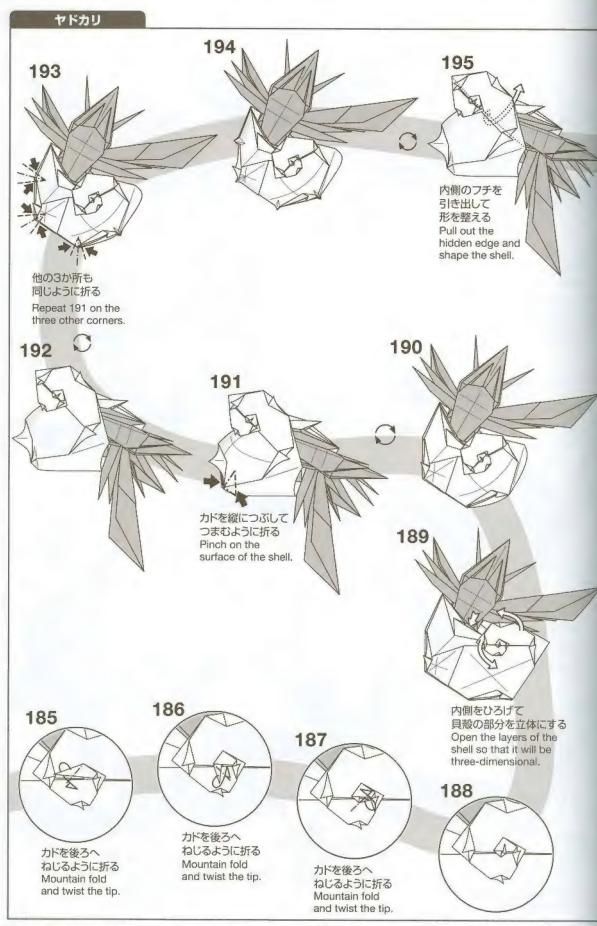
部分を平らにつぶす

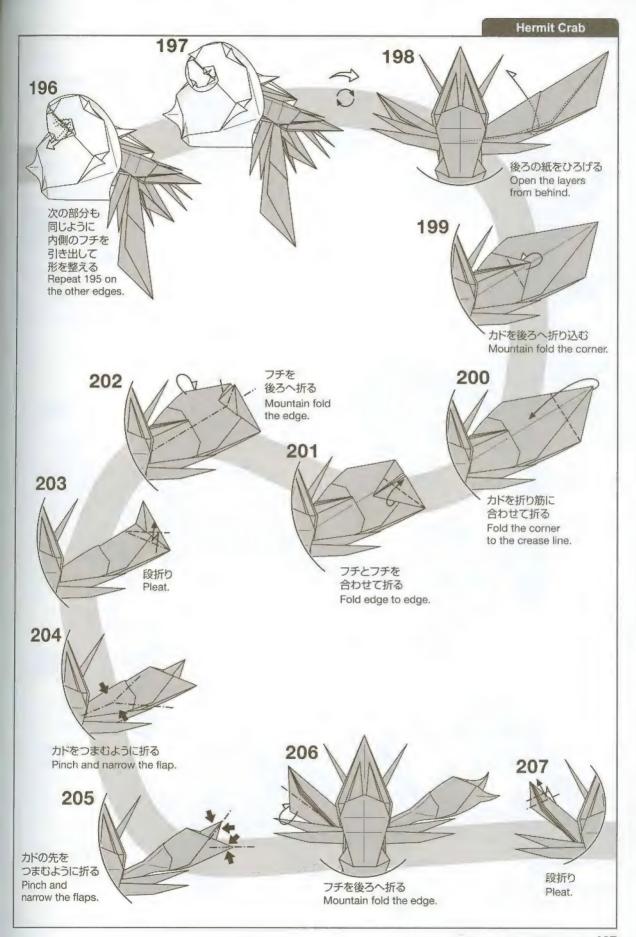
Flatten the raised edge.

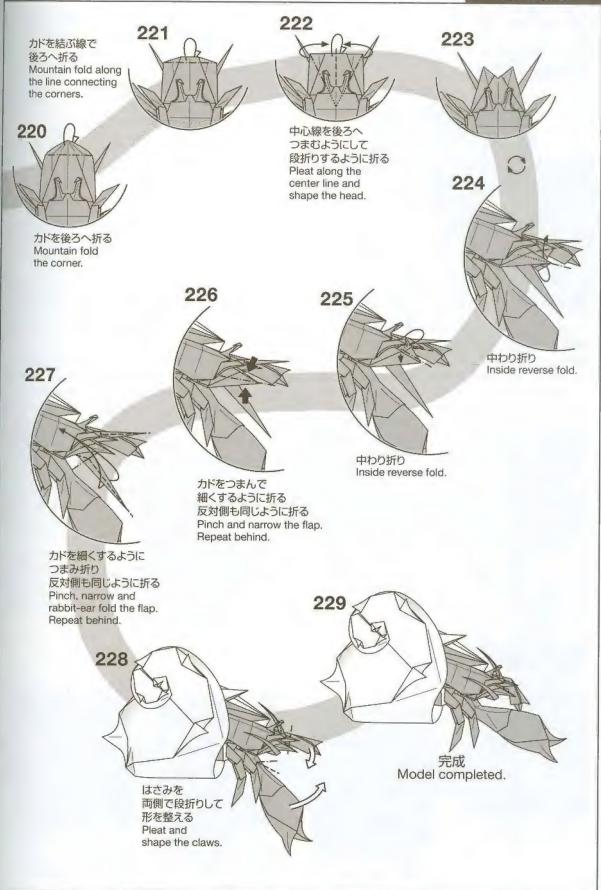

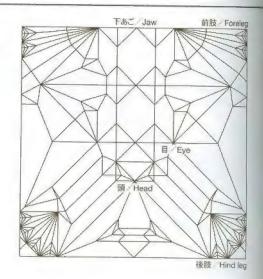

アマガエル

Tree Frog

合 作において、何か1つのことをモチベーションにして作品を完成させるというケースは多いでしょう。そのモチベーションは人によって異なり、題材や形、変わったところでは内輪受けなどもあるかと思いますが、私の場合は「面白いパーツ」が当てはまることが多いようです。

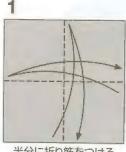
アマガエルの場合、最初にできたのは脚の指の枝分かれです。長さの違う指を折り出す方法は、これまでにもいくつか試していましたが、同じ形を繰り返す今回の構造は、そのなかでも飛び抜けてエレガントな解です。もしこの構造を見つけていなければ、この作品は完成していなかったでしょう。とは言うものの、どれだけ素晴らしい構造であっても、残念ながらこれだけで「カエルの脚」という作品にしたところで説得力はありません。これは何としてでも全身を仕上げなければと思い、その結果できたのがこの作品です。

脚の指を実際に組み込む時に苦労したのが、この構造の 2+√2:4という比率です。この正方形から少しずれた形は扱い辛く、いろいろ試してみた結果、折りやすさや仕上がりの形を優先して、変則的な構造でつなぐ方法を採用しました。残念ながら22.5度のみで仕上げることはできませんでしたが、接続方法を含めると、パーツとしての汎用性は上がってきます。なかなか全てがうまくは行かないものです。 t is often the case that a "motivation" of some sort has us create a model. It could be a motif, a particular shape, or just a fun in a creators' circle. In my case, it is often an interesting part of the model.

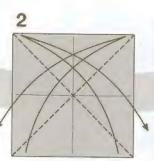
For this tree frog, I first came up with the branching of fingers on legs. I tried to fold fingers of different lengths for many times, but the solution in this mode, in which the folder repeats folding out the same shape, is one of the best solutions. Unless I could find it, I would not create this model. However, only creating "Frog Leg" would not be that persuasive, for which reason I created this model.

The hard part of incorporating fingers in the model was its peculiar ratio to the necessary sheet: $2+\sqrt{2}$:4. This shape a little different from a square was hard to deal with, and I made a compromise by joining them in an irregular way for the ease of folding and for the neatness of the output shape. Although I could not create the model with only 22.5 degrees structures, if you think of the way of joining them together, the model is persuasive enough. It is not easy to make everything best.

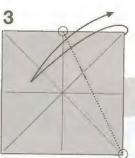
必要サイズ Recommended Size of Sheet: 30×30cm

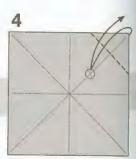
半分に折り筋をつける Fold and unfold

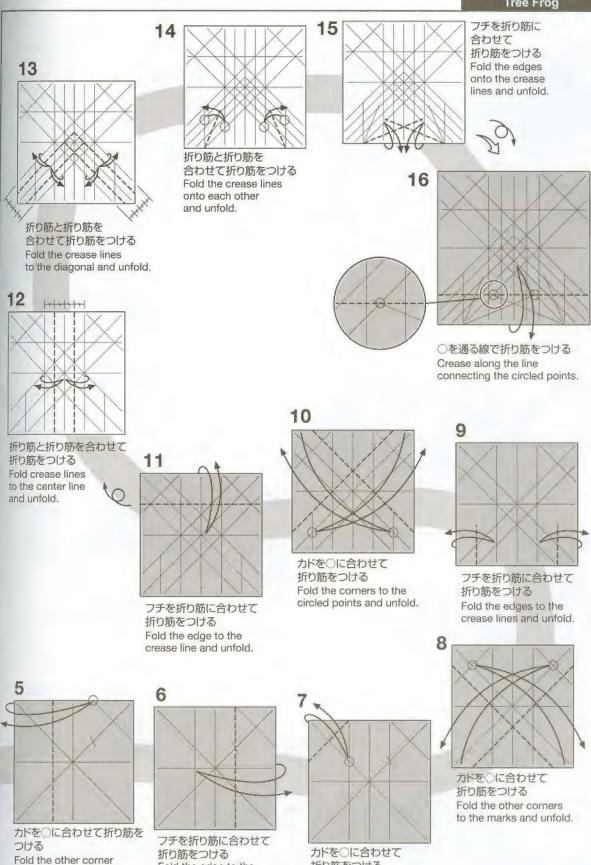
三角に折り筋をつける Fold and unfold.

○を結ぶ線で印をつける Mark at the intersection of the line connecting the circled points.

カドをつけた印に合わせて 折り筋をつける Fold the corner to the mark and unfold.

折り筋をつける

Fold the corner to the

circled point and unfold.

Fold the edge to the

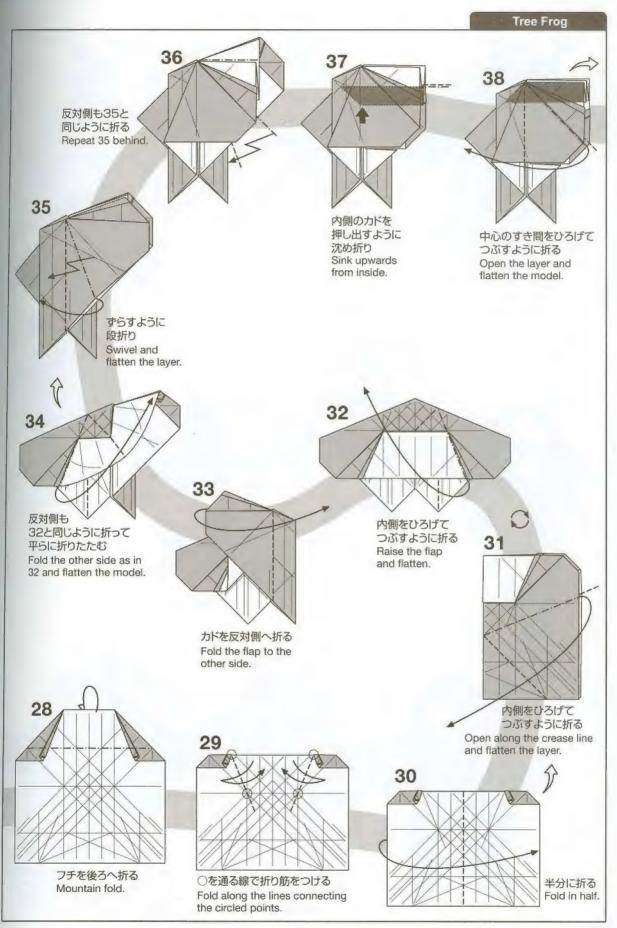
crease line and unfold.

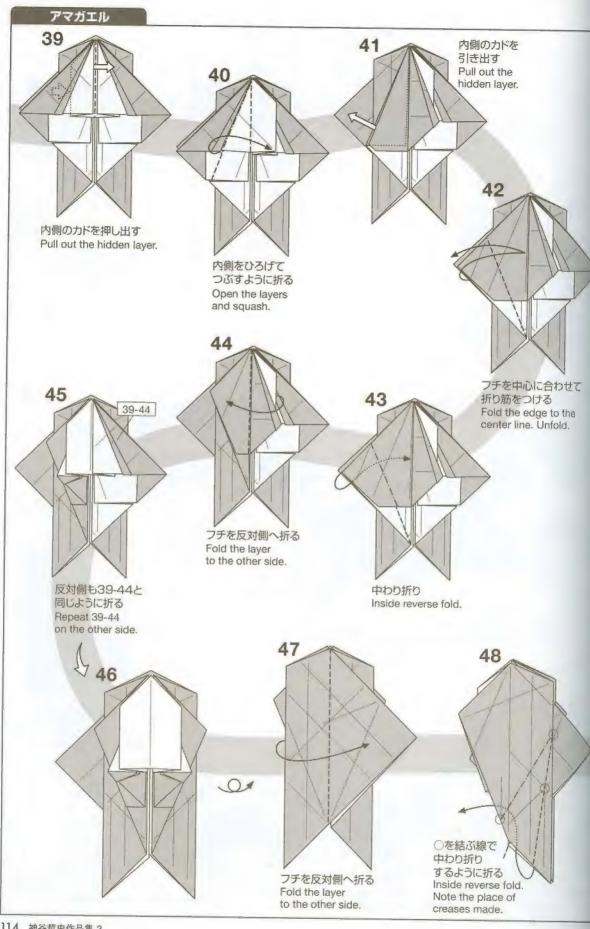
to the circled point.

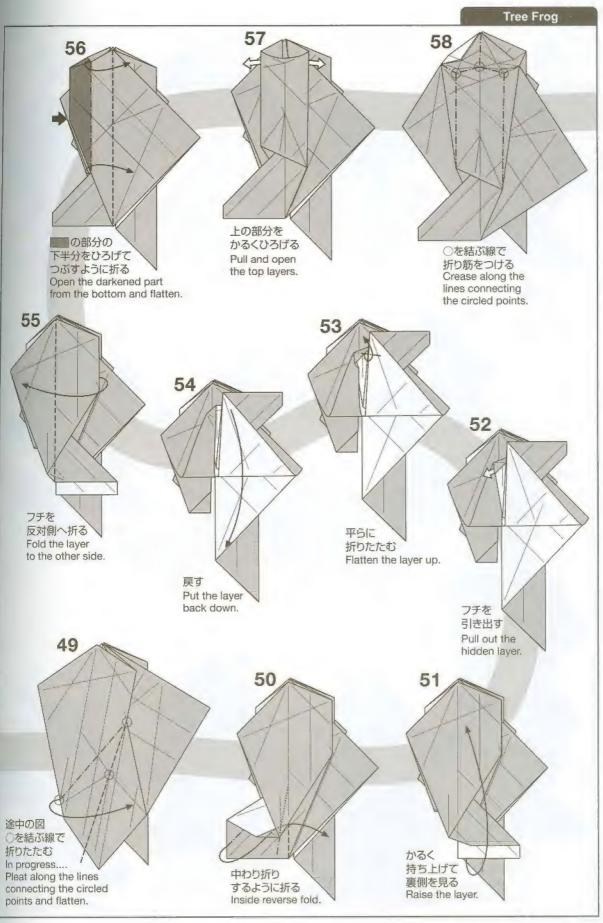
Fold through and unfold.

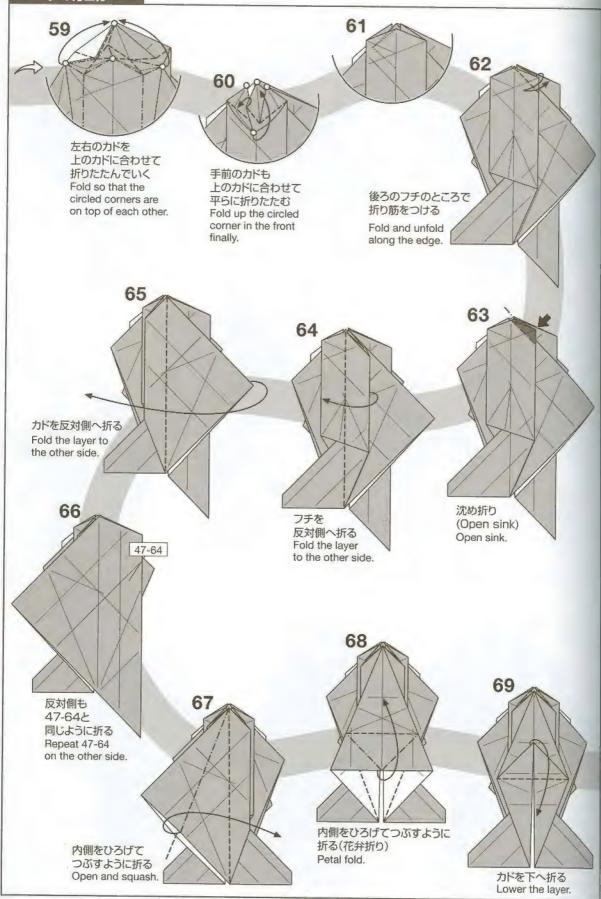
Repeat 21-25 on the left.

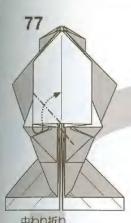
Fold edge to edge.

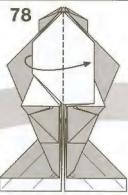

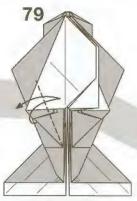

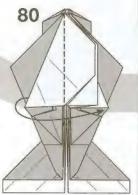
中わり折り Inside reverse fold.

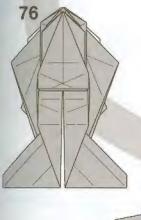
上の1枚を反対側へ折る Fold the layer to the other side.

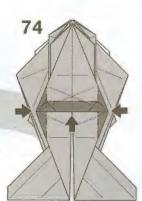
フチを中心に合わせて 折り筋をつける Fold the edge to the center line and unfold.

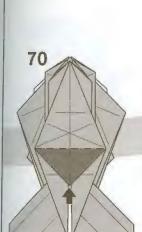
上の1枚を 反対側へ折る Fold the edge to the other side.

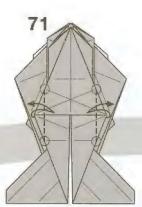
75 途中の図 In progress....

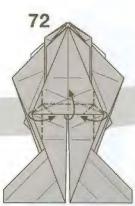
沈め折り(Open sink) Open sink the darkened

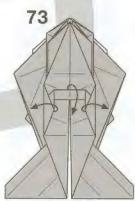
カドを内側へ折り込む Fold the layer inside.

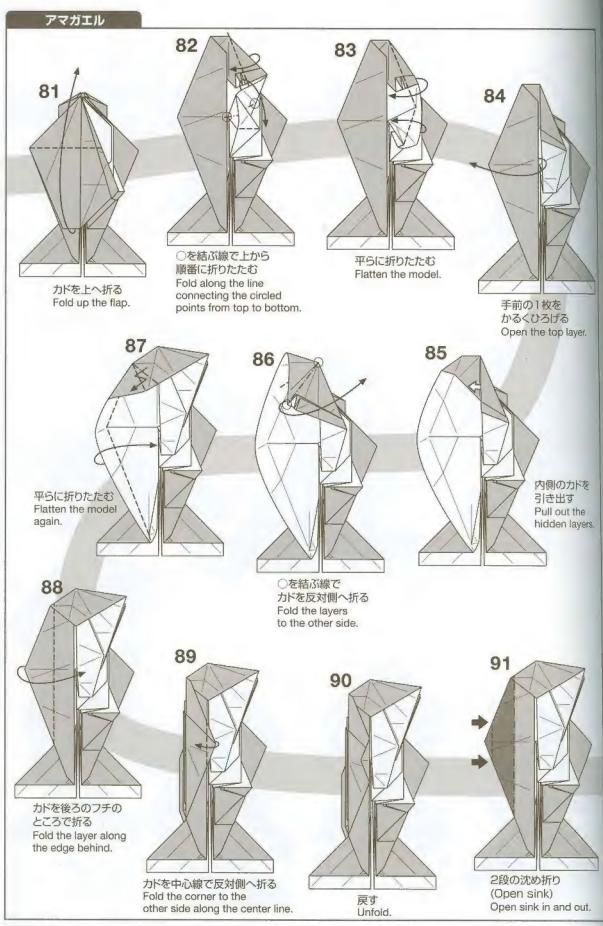
○を結ぶ線で折り筋を つける Crease along the line connecting the circled points.

フチを引き寄せるように折る Fold up the edge and swivel the corner along the crease lines.

戻す Unfold.

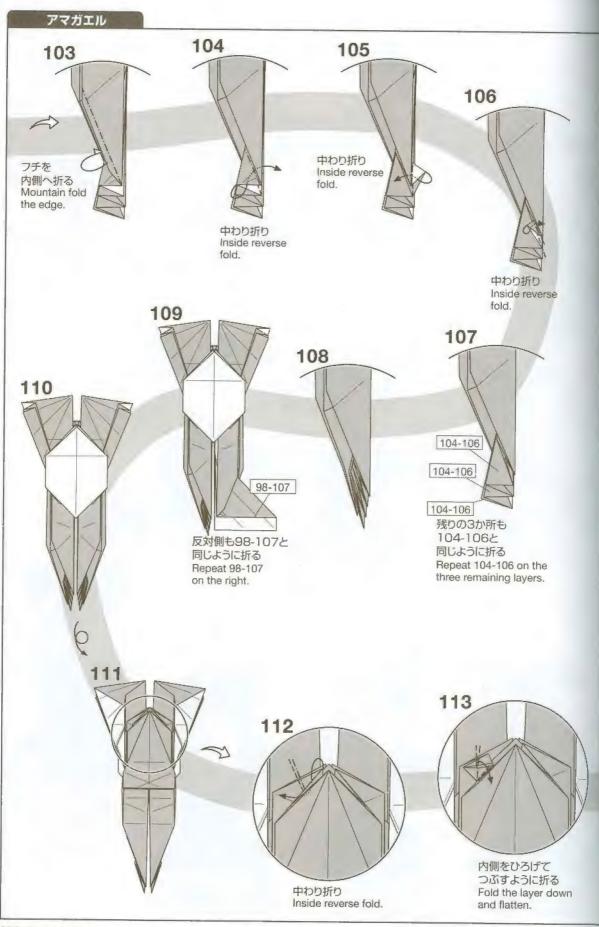

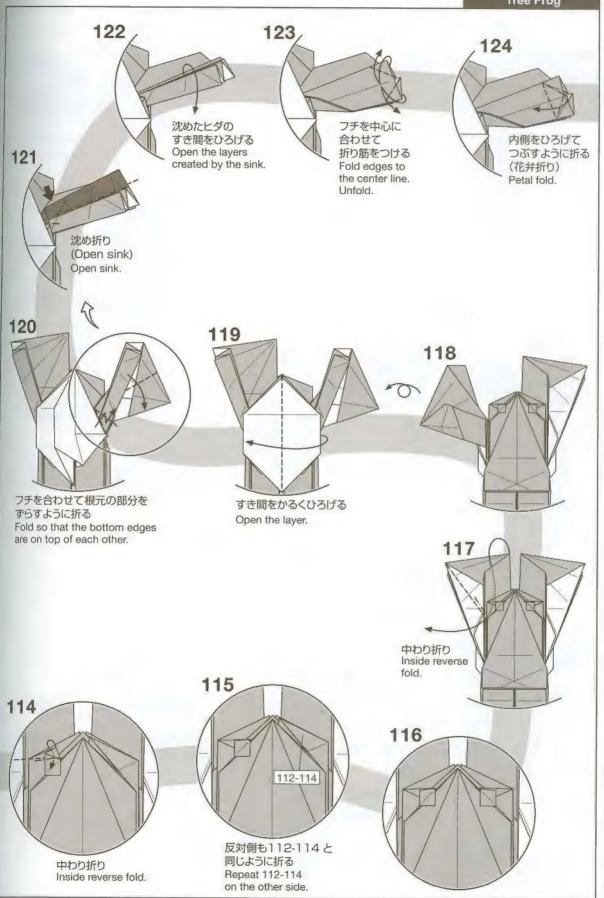
Repeat 77-92

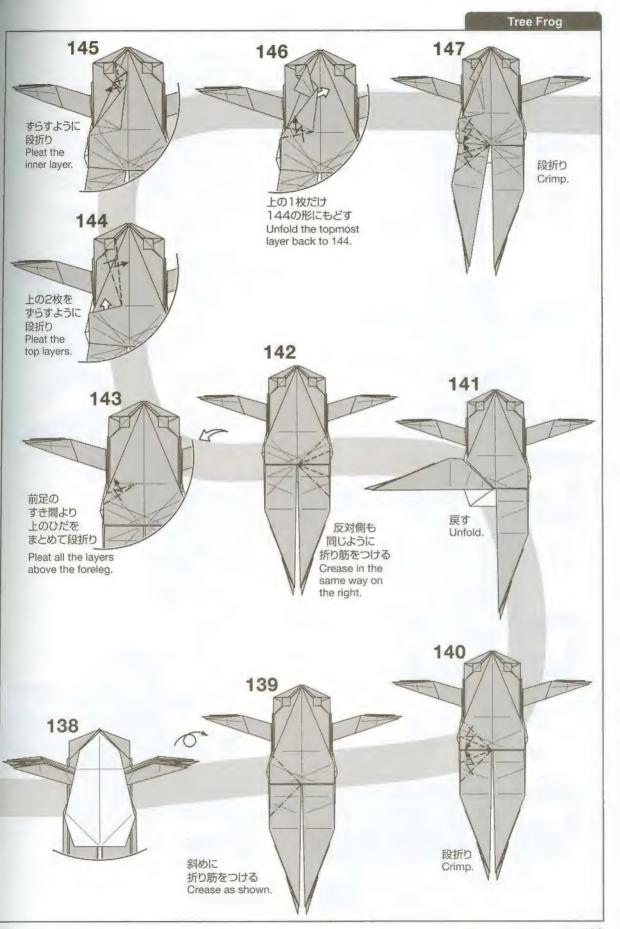
on the other side.

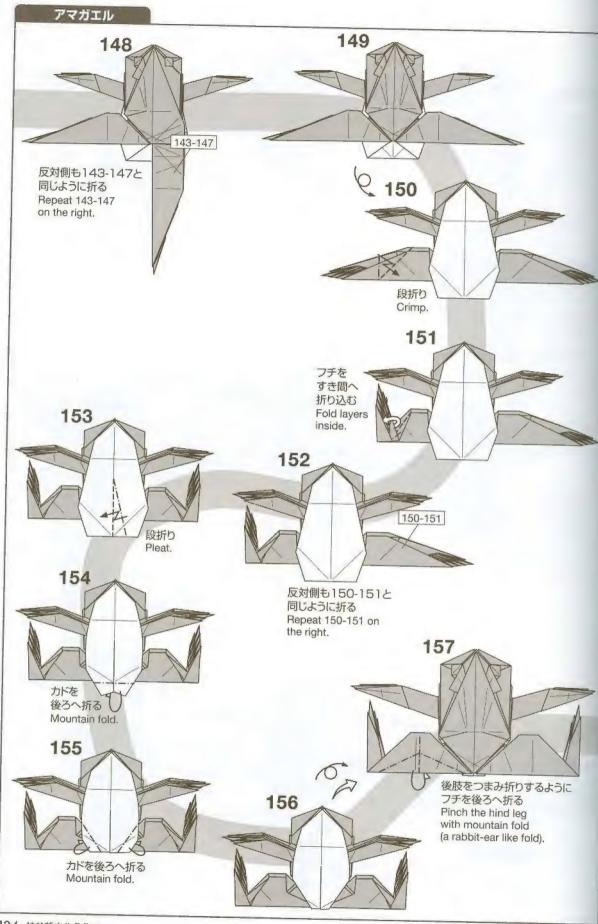
Put the layers back.

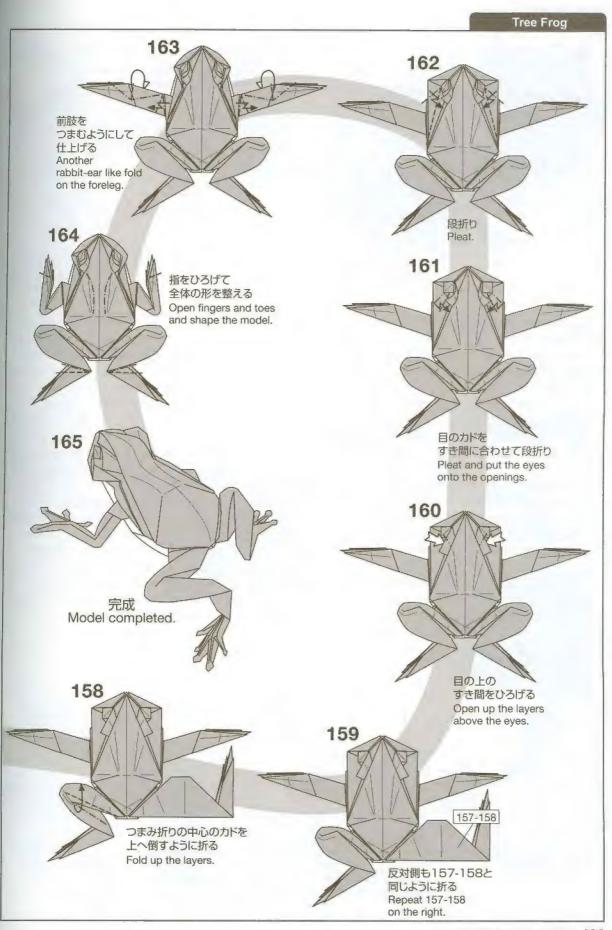
Pull out the hidden corners.

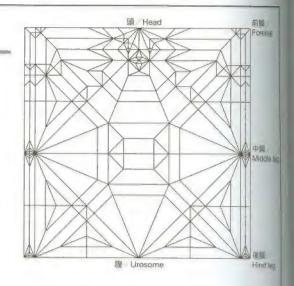

セミの幼虫

Cicada Nymph

・ この幼虫を折ろうとした場合、必要になるのは頭と体と6本の脚、計8つのカドです。これだけなら、いわゆる4ツルがちょうど良いのですが、そうすると紙の中心のカドが邪魔になります。これを分散して羽を作るためのカドにできないかと考えていた時に、ふと「座布団ツル」というアイディアが浮かびました。そして実際に折ってみたら、ほぼ完璧な形で羽に使えそうな形を折り出すことができたのです。設計的な考え方をしていると、ついカドの長さだけを見てしまいがちですが、創作においては、基本形自体の形を上手く使うことが重要だと再認識しました。

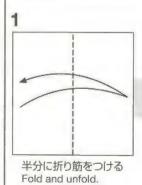
この作品では、小鳥と同じく基本構造の段階から立体化しています。背中側と腹側の間にすき間を作るために、横から見てカタカナの「エ」の形にカドを出しています。カブトムシなど、体に厚みのある昆虫では特に有効な方法で、これによって脚を体の内側ではなく、下側から出すことができるようになります。

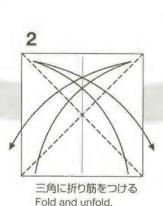
余談ですが、この作品は背中の部分に負担がかかるので、 紙が破れやすくなります。もし破れてしまった時は「セミの抜け 殻」と言い張ってごまかしましょう(?)。 To fold a cicade nymph, we need flaps for the head, body, and six legs, eight in total. The "four birdbase" structure seems to fit in, but the center flap is then unnecessary. I was thinking of making it small wings of the nymph, and then I came up with the idea of the bird-base structure with blintz-folded sheet. This made me fold out the wings perfectly. When you are doing planning of a model, you often only care for the length of the flaps, but this model made me recognize that it is important to use the structure of the base form effectively.

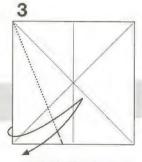
This model is made three-dimensional at the time the base structure is folded, as in my Little Bird. To make a space between the breast and the belly, the "H"-shape flap is folded out in between. This method is effective in insects with thickness such as a beetle, and this makes it possible to fold out legs from the bottom of the body.

It is very easy to tear off the sheet on the back. If that happens, call it a "Case-Off Skin of Cicada"!

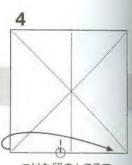
必要サイズ Recommended Size of Sheet: 25×25cm

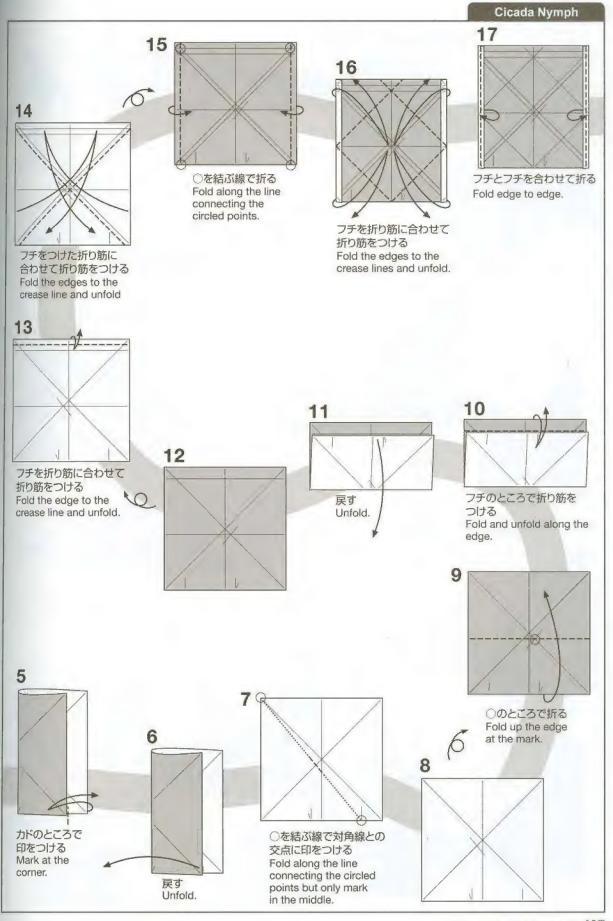

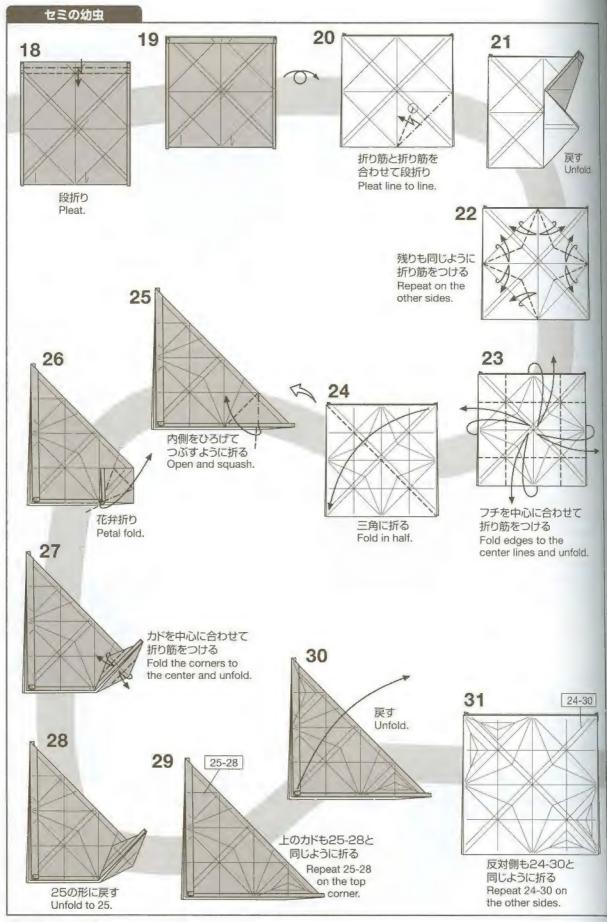

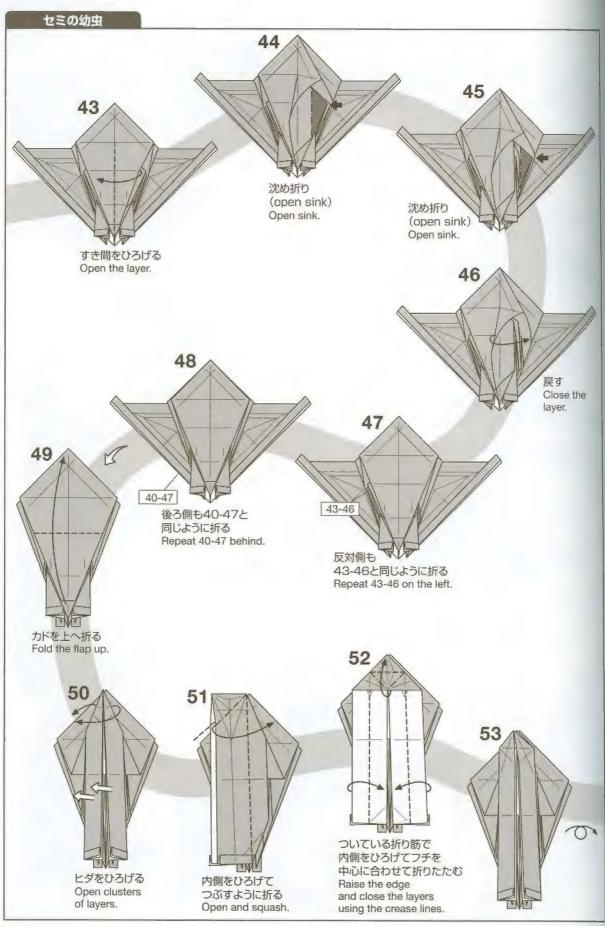
フチを折り筋に合わせて 印をつける Fold the edge to the crease line but only mark the bottom edge.

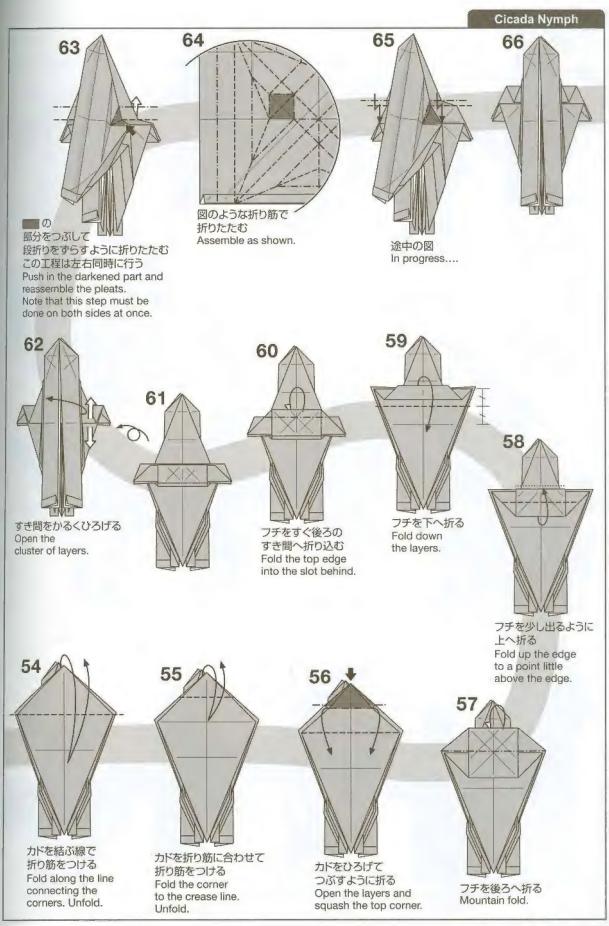

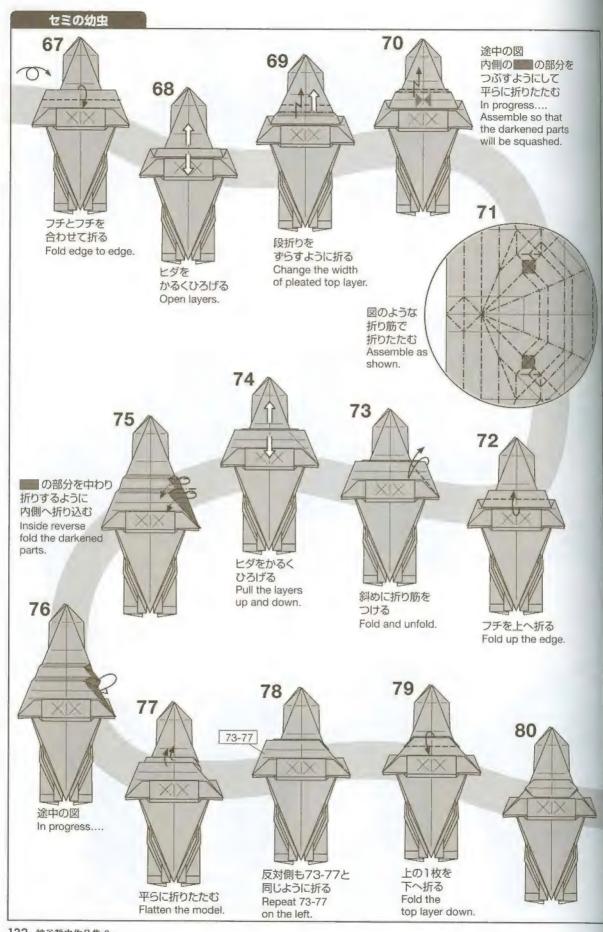
つけた印のところで 反対側へ折る Fold the edge at the mark.

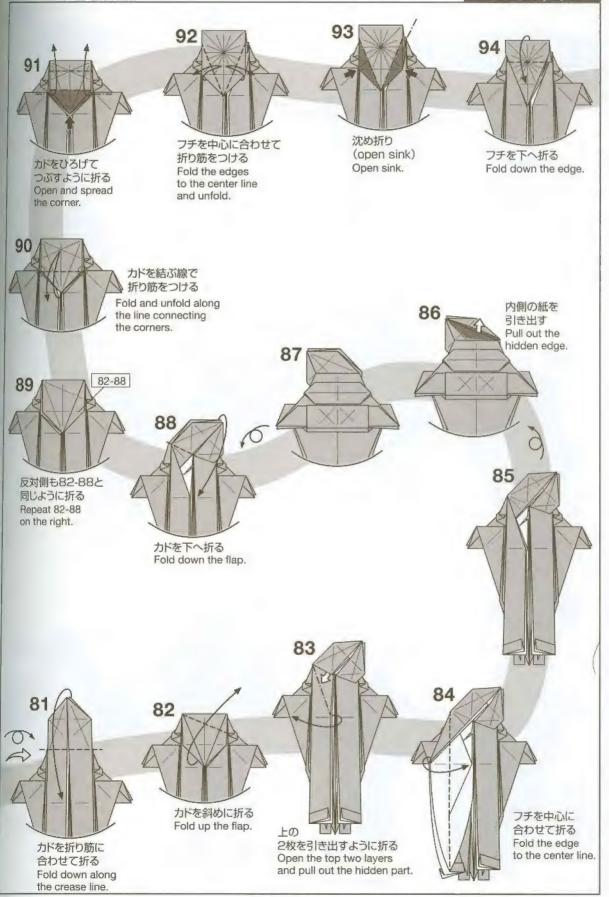

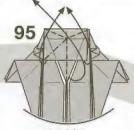

つまみ折り Rabbit-ear fold.

中わり折り Inside reverse fold.

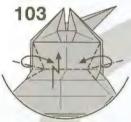
97

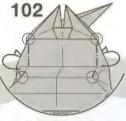
内側をひろげて つぶすように折る Open and squash.

フチを中心に合わせて 折り筋をつける Fold the edges to the center line. Unfold.

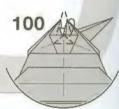
中わり折りするようにして 平らに折りたたむ Reassemble while applying two inside reverse folds.

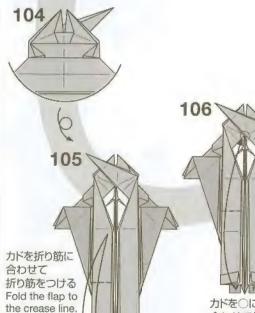
○を結ぶ線で山折り Mountain fold along the line connecting the circled points.

ヒダをかるくひろげる Open the top layers.

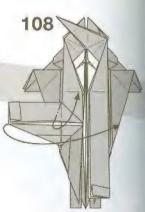
つけた折り筋を使って 内側に折り込む Fold down the edge inside and narrow the flaps.

カドを〇に 合わせて折る Fold up the fiap to the circled point.

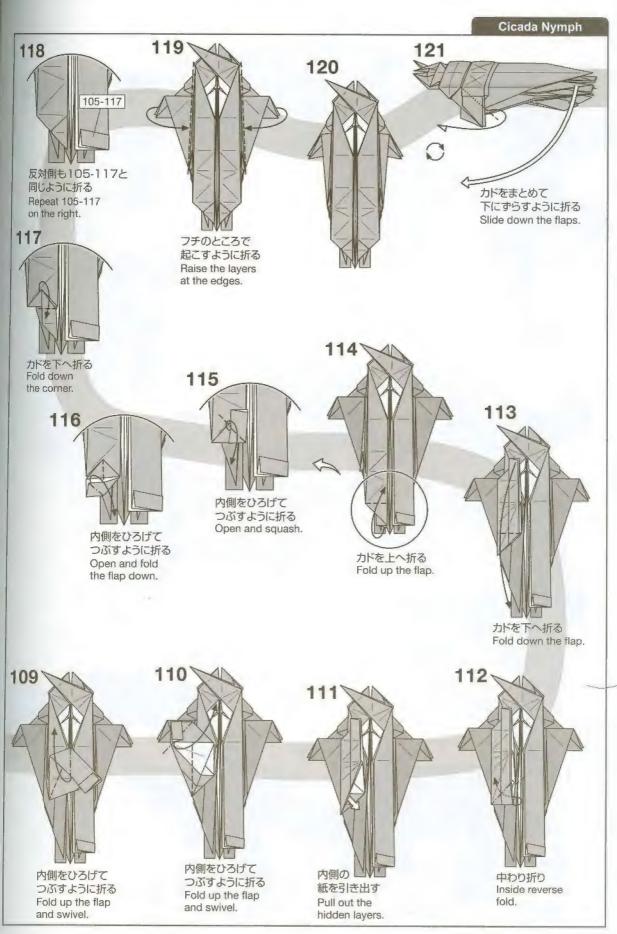

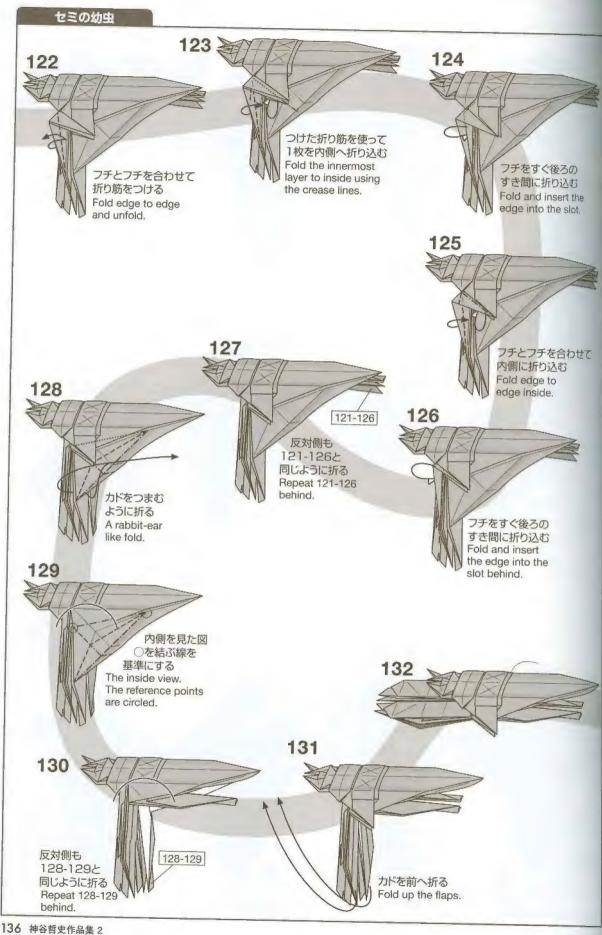
1つ目のすき間で 内側をひろげて つぶすように折る Open at the first layer and flatten the flap.

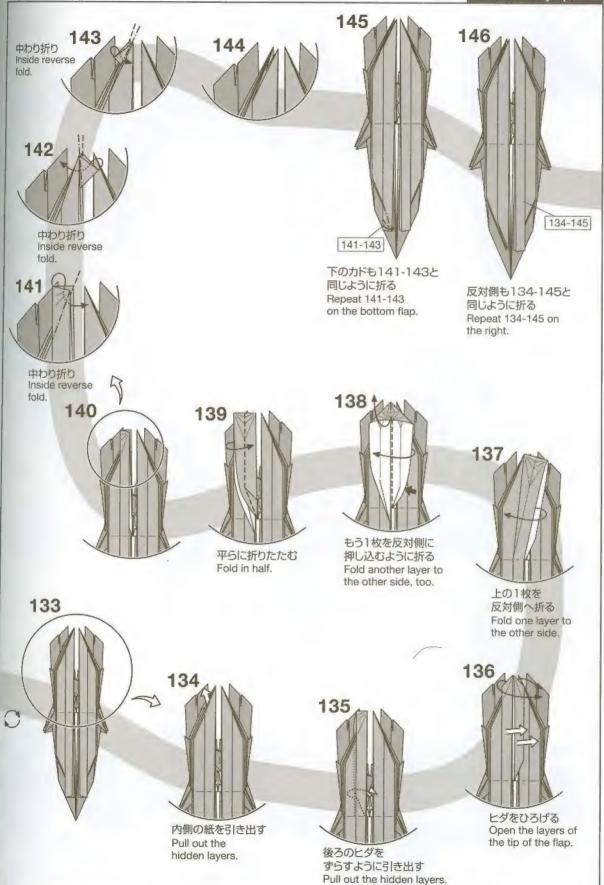

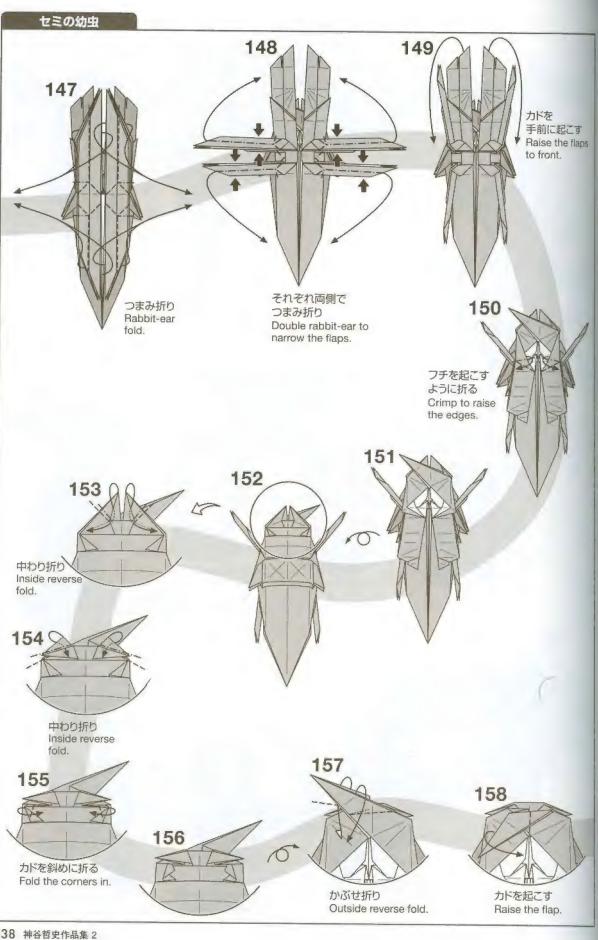
上のフチを2枚ひろげて つぶすように折る Open at the second topmost layer and flatten the flap.

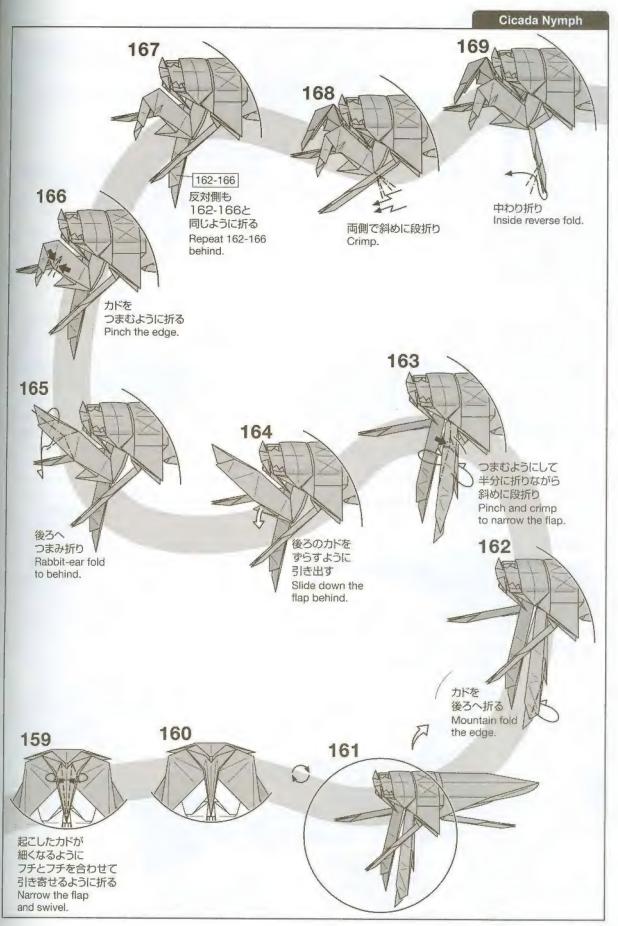
Unfold.

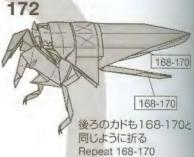

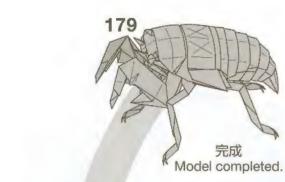

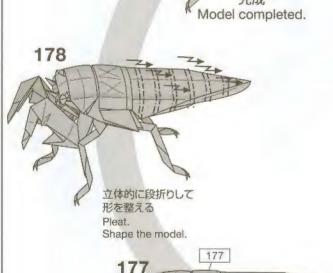
173

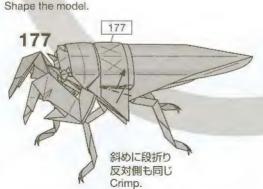
176

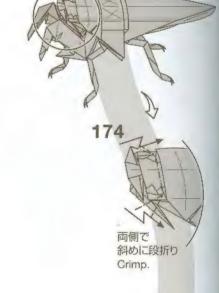

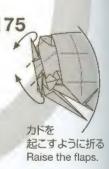
on the other flaps.

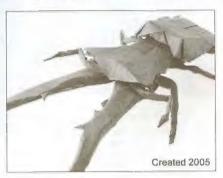

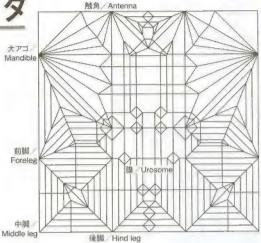

メタリフェルホソアカクワガタ

Cyclommatus metallifer

↑000年から現在にかけて、昆虫折り紙の形は大きく進化し ▲ています。国内外の若手作家によって、昆虫の形はより 精密に折られるようになっていきました。90年代に起こった「昆 虫戦争」では、当時の最新技術を駆使して、「翅を広げたカブト ムシ」など、多数の複雑な昆虫が創作されましたが、善くも悪く もたくさんのカドを折り出すことが当たり前になってしまったため、 昆虫の表現が、より細かくより精密になっていくことは、自然な 流れであったと言えます。

このメタリフェルホソアカクワガタは、そんな流れに乗って創 作しました。同時期にいくつかのクワガタを創りましたが、その なかでも、特に大きなアゴをもつこの美しいクワガタは、挑戦と いう意味においても、とても魅力的な題材でした。

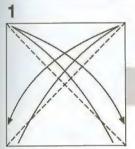
クワガタを真上から見ると、カドの順番はアゴ、触角、脚の 順になっています。本作品でも、最初はこの順番に沿った構 造になっていました。ところがこの順番では、触角のカドが体 の下から出ている形になるため、実際に折ってみると違和感が あります。そこで試しに、アゴと触角のカドの位置を入れ替え てみたところ、展開図・造形共にうまく納めることができました。 この順番の方が、構造や紙の「流れ」にうまく合っていたという ことなのでしょう。

he evolutionary change had been done in the 2000s about the origami modeling of insects. Many young folders of the world now are trying to fold insect models that seek for accuracy. The "Insect War" in the 1990s produced many complex insect models such as "Beetle with Opened Wings" using then most advanced techniques. This in turn made us feel it taken for granted to fold out many flaps, so the next goal for folders had become precision/accuracy, only naturally.

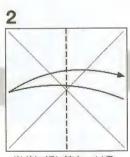
This Cyclommatus metallifer was created naturally following such a current of the time. I created many stag beetles at that time, but this model was attractive and challenging to me because it required peculiarly huge iaws.

When you look at a stag beetle from above, the flaps must align from jaws, then antennae, and legs. At first, I obeyed that ordering, but this makes me fold out antennae coming out of the bottom of the body, which is unnatural. Because of this, I changed the order of jaw flaps and antenna flaps, and finally I could make a satisfactory model. Sometimes accuracy and the structure of a sheet conflicts with each other.

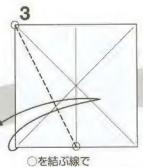
必要サイズ Recommended Size of Sheet: 35×35cm

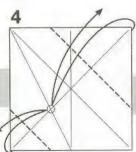
三角に折り筋をつける Fold and unfold.

半分に折り筋をつける Fold in half and unfold.

折り筋をつける Fold along the line connecting the circled points. Unfold.

カドを〇に合わせて 折り筋をつける Fold so that both corners will touch the circled point. Unfold.

メタリフェルホソアカクワガタ 15 17 14 16 カドを○に合わせて ○を結ぶ線で カドを〇に合わせて 折り筋をつける 折り筋をつける 折り筋をつける Fold the corner to the ○を結ぶ線で Fold along the line Fold the corner to the circled point, Unfold. circled point. Unfold. 折り筋をつける connecting the circled points. Unfold. Fold along the line connecting the 13 circled points. Unfold. カドを〇に合わせて 折り筋をつける Fold the corners to the circled points. Unfold. 10 カドを○に合わせて 折り筋をつける 12 Fold both corners 11 to the circled point. Unfold. 9 フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける カドを〇に合わせて Fold the edges to the 折り筋をつける crease lines. Unfold. Fold the corners to the circled points on the other side. Unfold. 8 6 5

カドを〇に合わせて

折り筋をつける

Unfold.

Fold the edge to

the circled points.

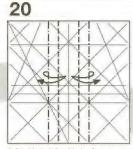
25

Pleat so that the two crease lines will be on top of each other.

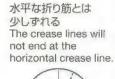
24

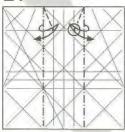
Unfold.

折り筋と折り筋を合わせて 折り筋をつける Pleat so that pairs of crease lines will be on top of each other. Unfold.

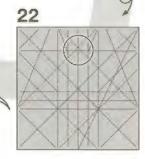
21

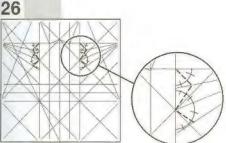
折り筋と折り筋を合わせて 折り筋をつける Crimp onto the slant crease lines. Unfold.

○を結ぶ線で 折り筋をつける Fold along the lines connecting the circled points.

Unfold.

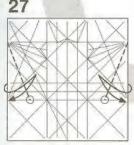

それぞれ半分の角度で 折り筋をつける Fold angle bisectors on the other side. Unfold.

それぞれ半分の角度で

折り筋をつける Fold angle bisectors.

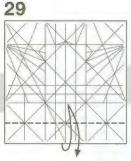
Unfold.

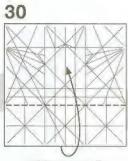
フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold edges to the crease lines. Unfold.

フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold edges to the crease lines. Unfold.

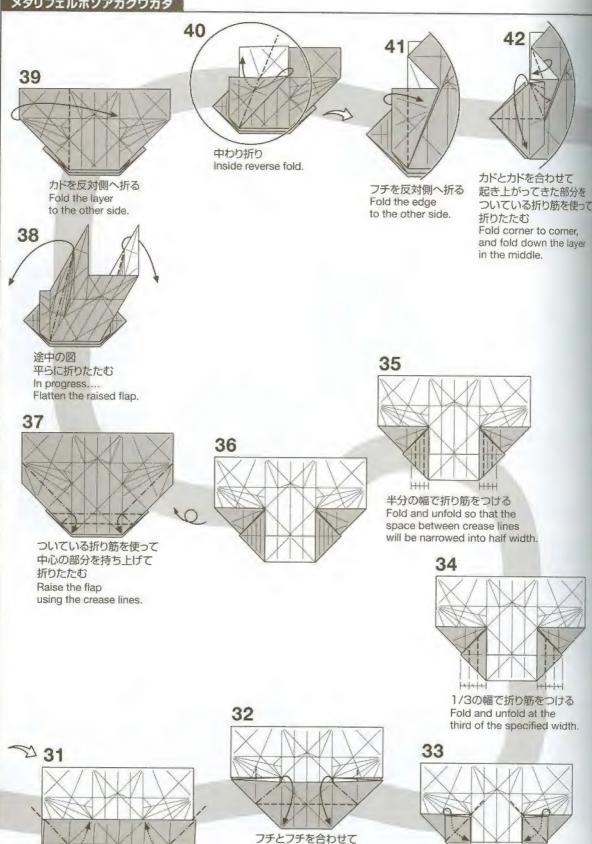

フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold the edge to the crease line. Unfold.

フチをついている 折り筋で折る Fold along the crease line.

メタリフェルホソアカクワガタ

起き上がってきた部分を つぶすように折る

Fold down the edge

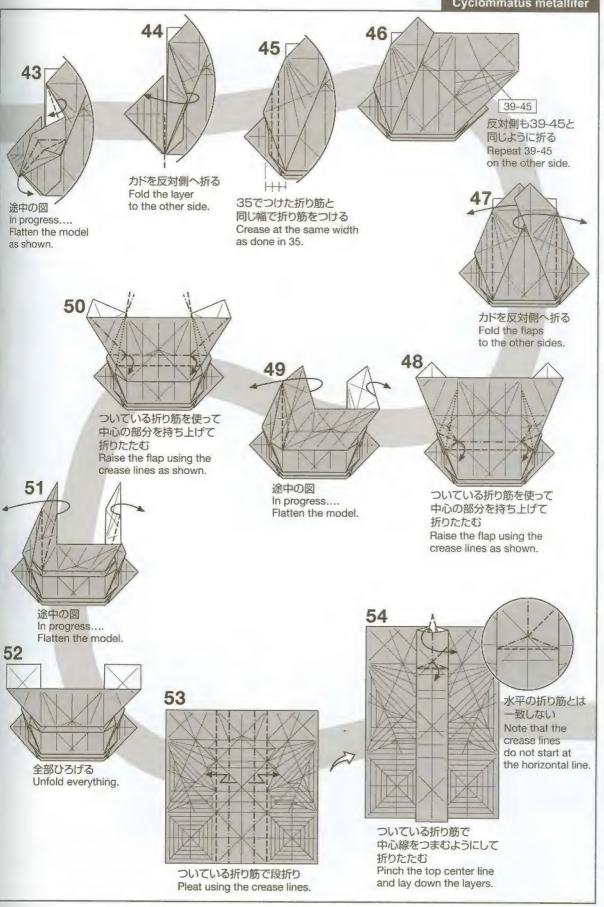
and swivel.

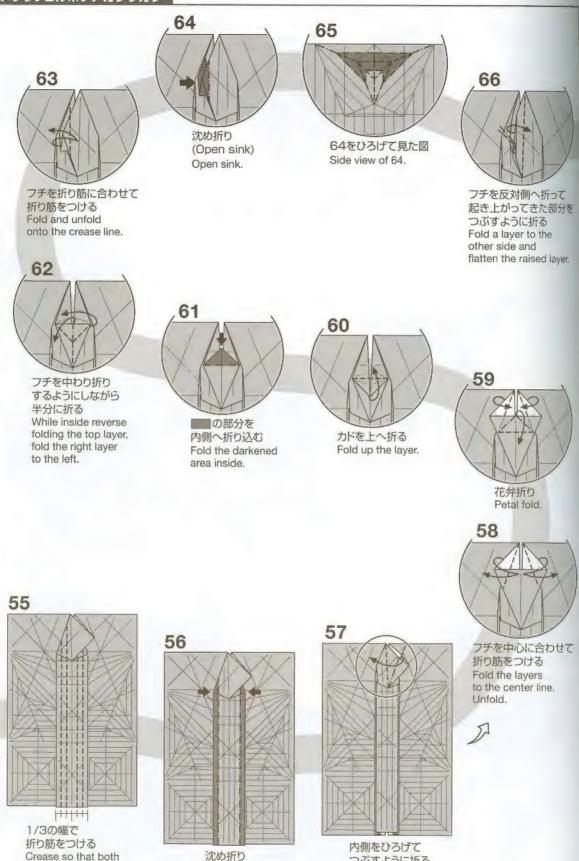
中わり折り

Inside reverse fold.

中わり折り

Inside reverse fold.

(Open sink)

Open sink.

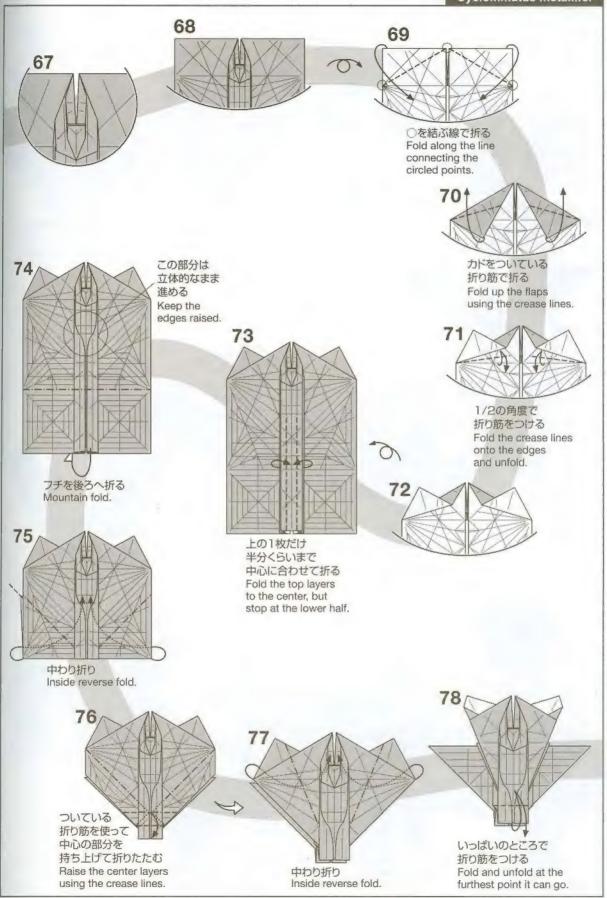
つぶすように折る

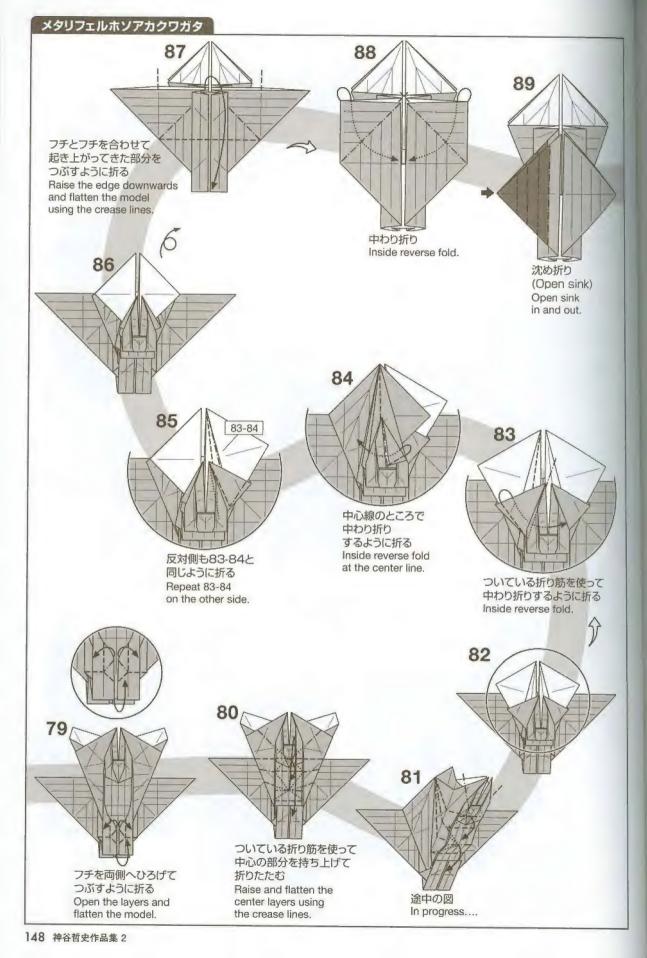
flatten the layers.

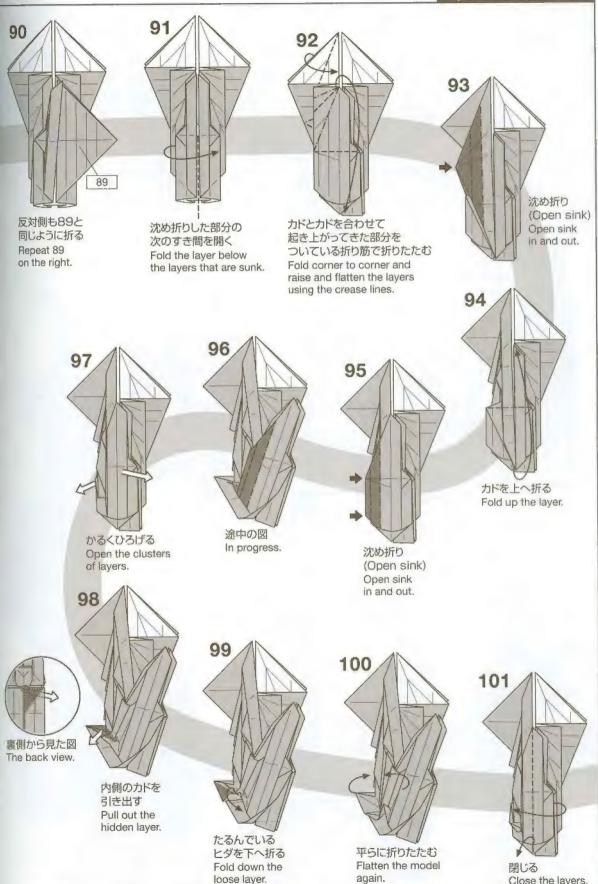
Open and

sides will be divided

into the thirds.

loose layer.

Close the layers.

Pull out the

hidden layers.

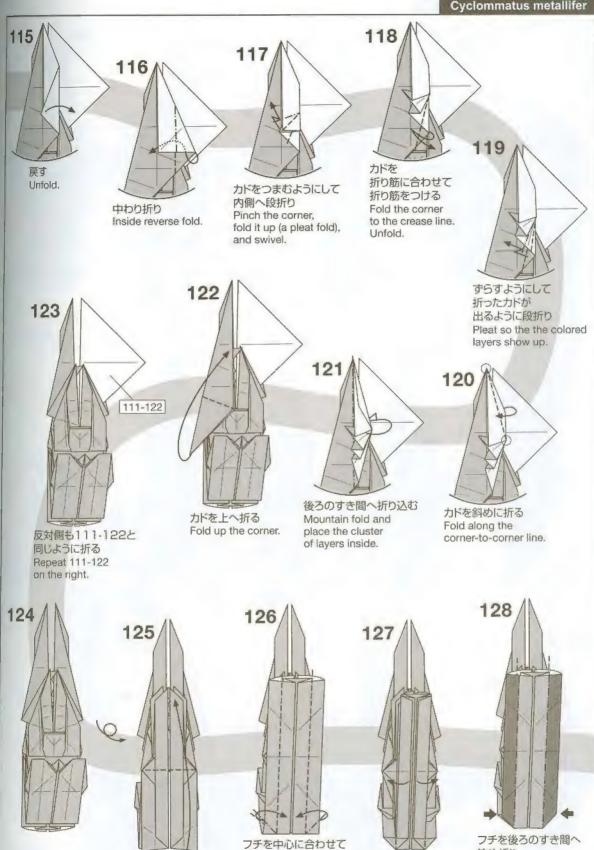
Push down the

darkened area and

flatten the model.

Repeat 91-101

on the right.

引き寄せるように折る

swivel on the bottom.

Fold the edges to

the center line and

カドを上へ折る

Fold up the flap.

(Closed sink)

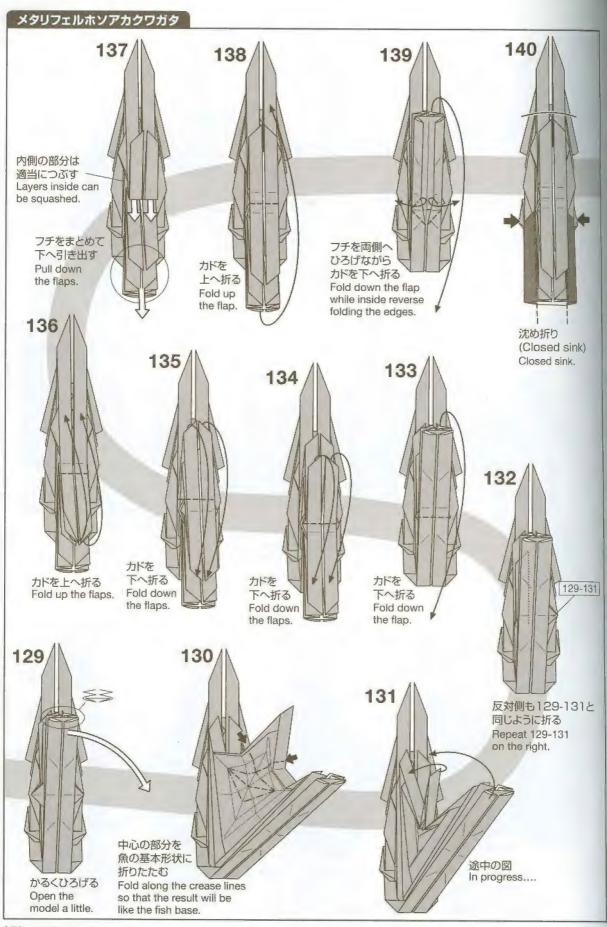
Closed sink and lock

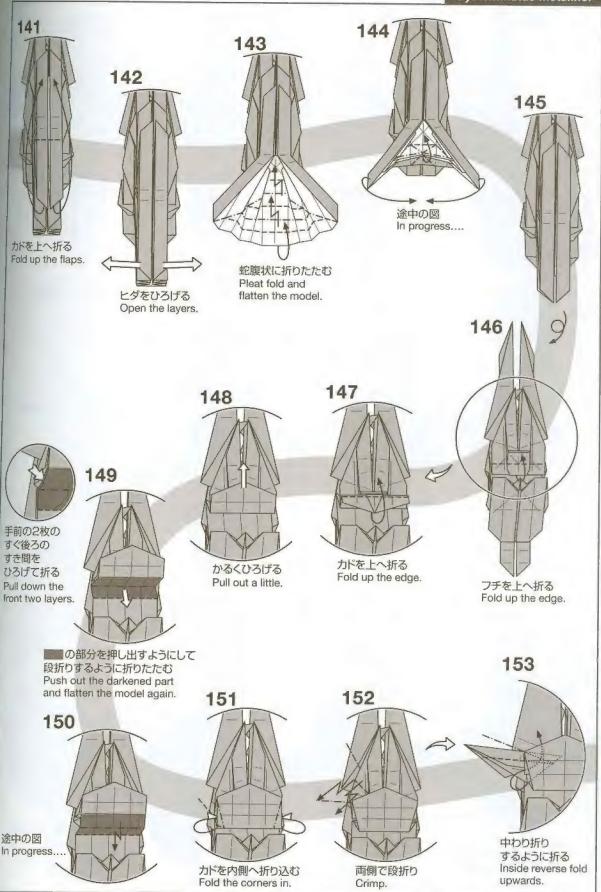
the clusters of layers.

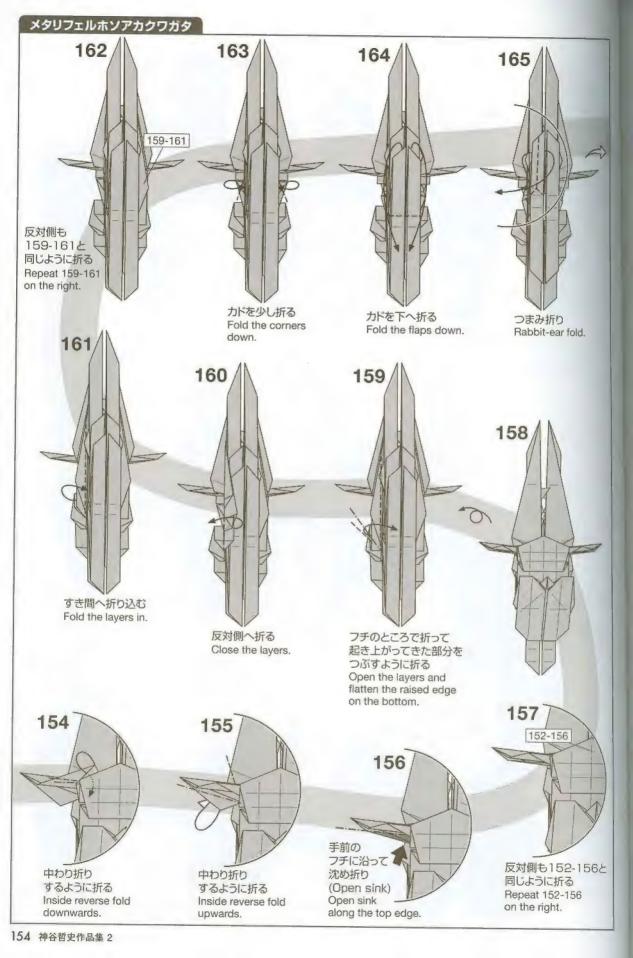
沈め折り

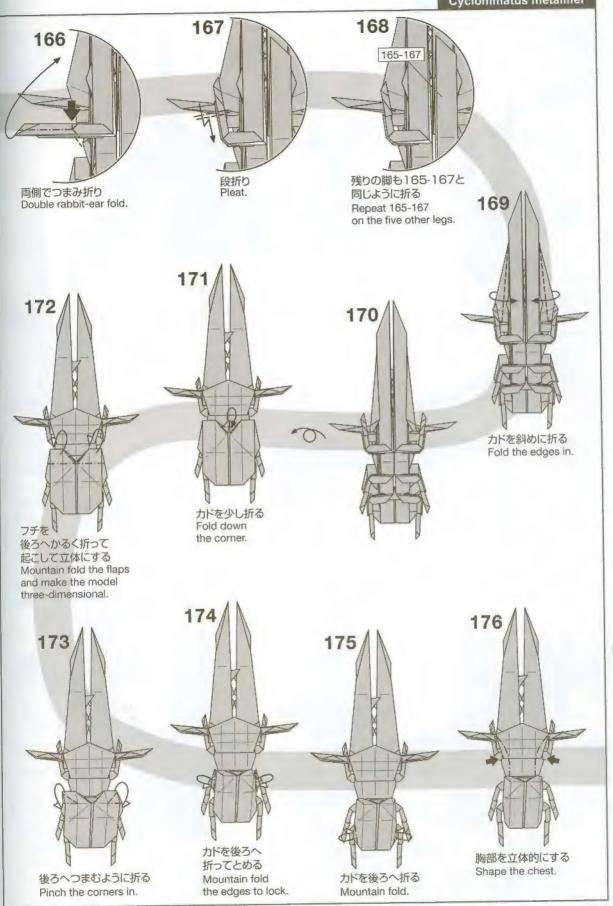
フチを反対側へ折る

Open the layers.

触角のカドを つまむように折る Pinch and narrow

the antennas.

Pleat the jaw.

触角を上へ折る

Fold up the

antennas.

内側をひろげて

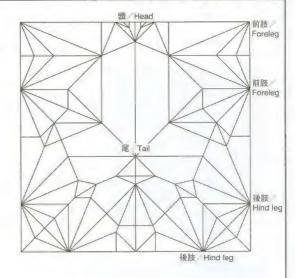
つぶすように折る

Open and squash.

スレイプニル

Sleipnir

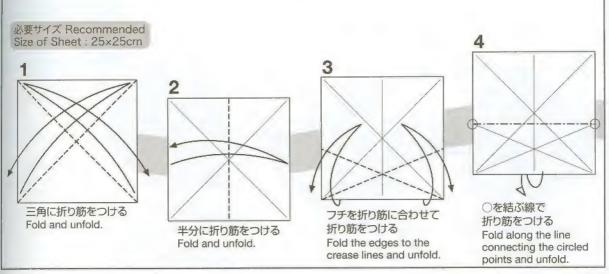
自りれた。は上げはよくある形であまり面してみると、少し手を加 もそういった作品の1つで、最初のバージョンは1996年に作りました。仕上げはよくある形であまり面白みはないものの、基本形は今見直しても無駄が無く、よく当時の自分が見つけられたなと感心します。その旧作を2001~2003年にかけて、大きく改修したのが今回折り図で紹介する作品です。頭部や脚などの仕上げ方は大きく変わっていますが、基本形は全く同じものを使っています。

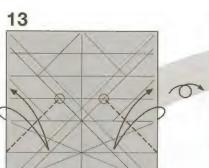
ここ10年くらいの間に、折り紙の表現方法は多様化し、複雑化し続けています。それに合わせて私の作品の仕上げ方もずいぶんと変わっています。しかし、良い構造やカド配置は普遍的であり、そう変わるものではありません。見た目が古い作品でも、しっかりとした基礎があれば、現在でも十分に通用します。自他問わず古い作品をよく見直してみると、思わぬ発見があるのではないでしょうか。

「スレイプニル」とは、北欧神話に登場する8本脚の馬です。 想像図によって脚の生え方が違うものもありますが、本作品で は最も一般的な、前4本、後ろ4本の形を採用しています。 ooking back to earlier models, I often find a little bit modification that makes a model far better. The first version of this model was created in 1996, and it is one such case. The final shape is the one that are often seen. The base form is neatly folded out, and I wonder how I did find it in 1996. I remodeled it through 2001-2003, an output of which is presented here. Revisions are made in the head and legs, but the base form is the same.

Origami models are becoming more complex and multifold. Accordingly, my way of shaping the model is changing. However, the structure and positioning of flaps are universal and it is hard to change it. It is possible to make an old model modern if you have a solid basis on the structure of origami models. Do look back on old models, and you might find something interesting.

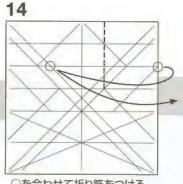
Sleipnir is an eight-legged horse in Scandinavian Myths. Actually, the way legs are varies among stories. This model adopts the most usual one with four forelegs and four hind legs.

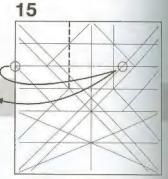

フチを折り筋に合わせて ○の交点まで 折り筋をつける Fold the edges to the crease lines and unfold. Stop the crease lines

at the circled points.

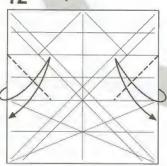

○を合わせて折り筋をつける Fold so that the circled points are on top of each other. Unfold.

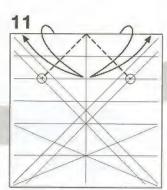

○を合わせて折り筋をつける Fold so that the circled points are on top of each other. Unfold.

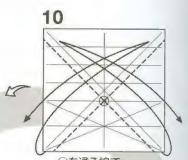

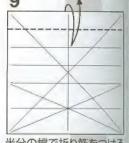
フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold the edges to the crease lines and unfold.

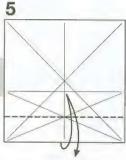
フチを中心に合わせて ○の交点まで折り筋をつける Fold the edges to the center line, but stop the crease lines at the circled points. Unfold.

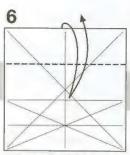
○を通る線で 折り筋をつける Fold along the lines that go through the circled point. Unfold.

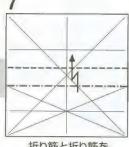
半分の幅で折り筋をつける Fold the edge to the crease line and unfold.

フチをつけた折り筋に 合わせて折り筋をつける Fold the edge to the crease line and unfold.

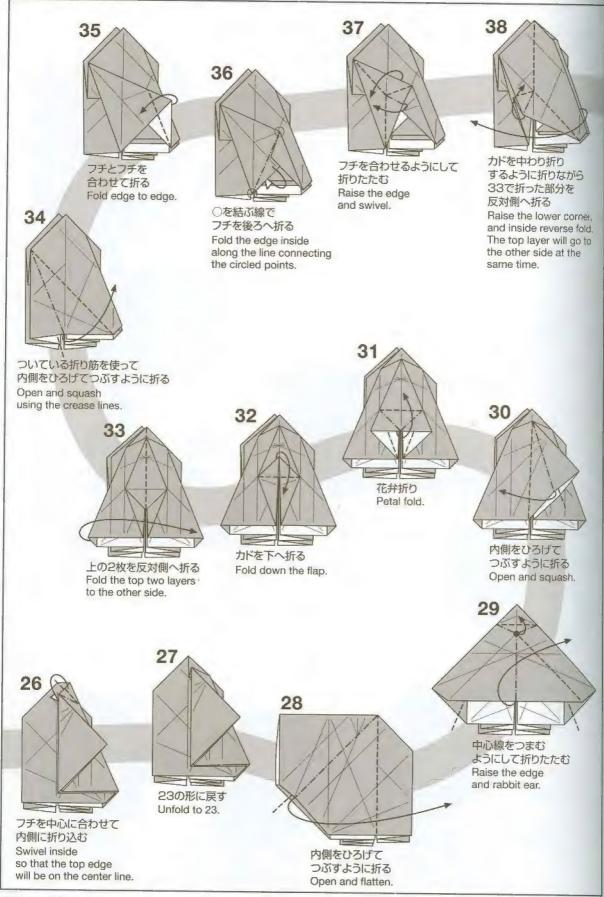
フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold the edge to the crease line and unfold.

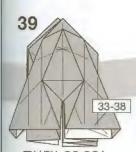

折り筋と折り筋を 合わせて段折り Pleat using the crease lines.

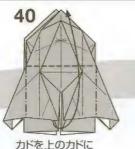

Unfold.

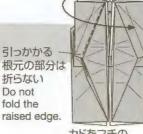

反対側も33-38と 同じように折る Repeat 33-38 on the other side.

合わせて折り 起き上がってきた 部分を折りたたむ Raise the flaps and flatten the model using the crease lines.

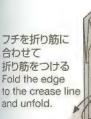
41

カドをフチの ところで折る Fold down the corner along the edge.

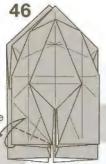

42

戻す Unfold.

47

フチとフチを合わせて 折り筋をつける Fold edge to edge and unfold.

カドを下へ折る Fold down the flap.

反対側も同じように 折り筋をつける Repeat 41-42 on the other side.

中わり折り Inside reverse fold.

少しあける

space here.

カドを折り筋に 合わせて折る Fold the corner up to the crease line.

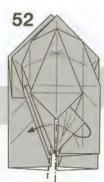
47の形に戻す Unfold to 47.

ついている折り筋を使って 沈め折り(Open sink) Open sink using the crease lines.

図のような線で 折りたたむ Assemble using the lines as shown.

中わり折り Inside reverse fold.

中わり折り Inside reverse fold.

48でつけた折り筋で 沈め折り(Open sink) Open sink using the crease lines of 48.

同じように折る on the other side.

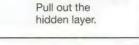
図のような線で折りたたむ The detailed view of 54.

Open and

73の形に戻す

Unfold to 73.

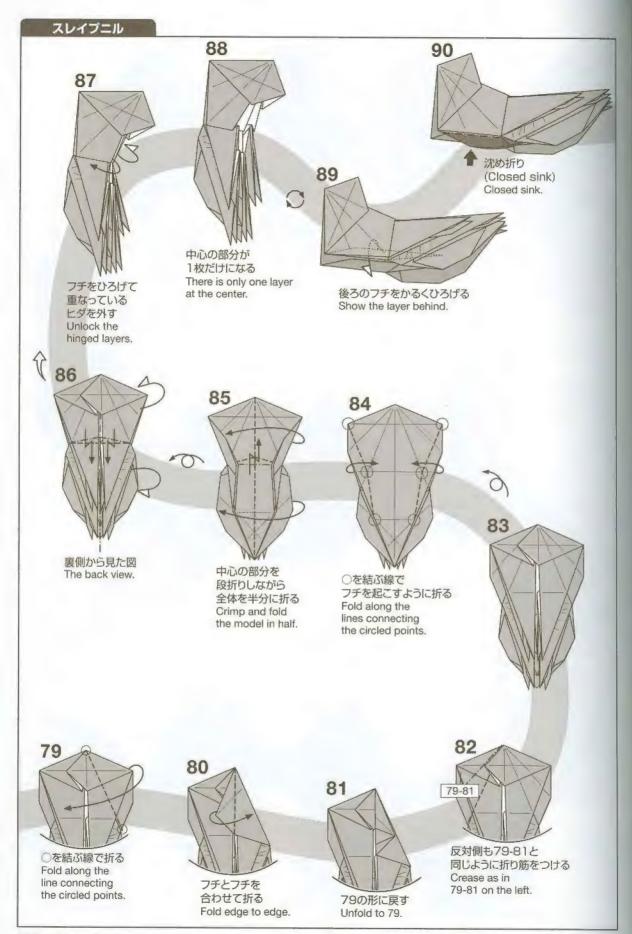
flatten the layers.

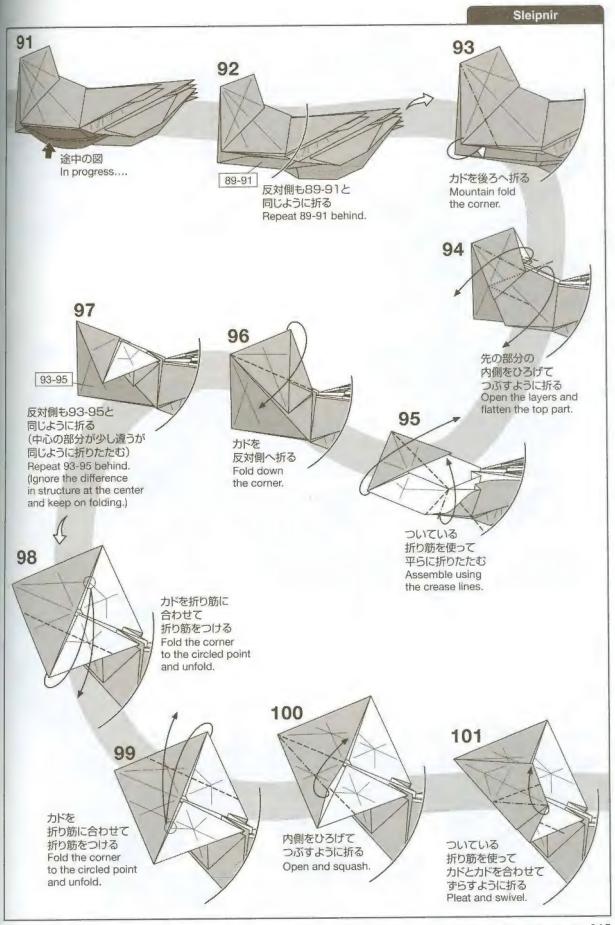

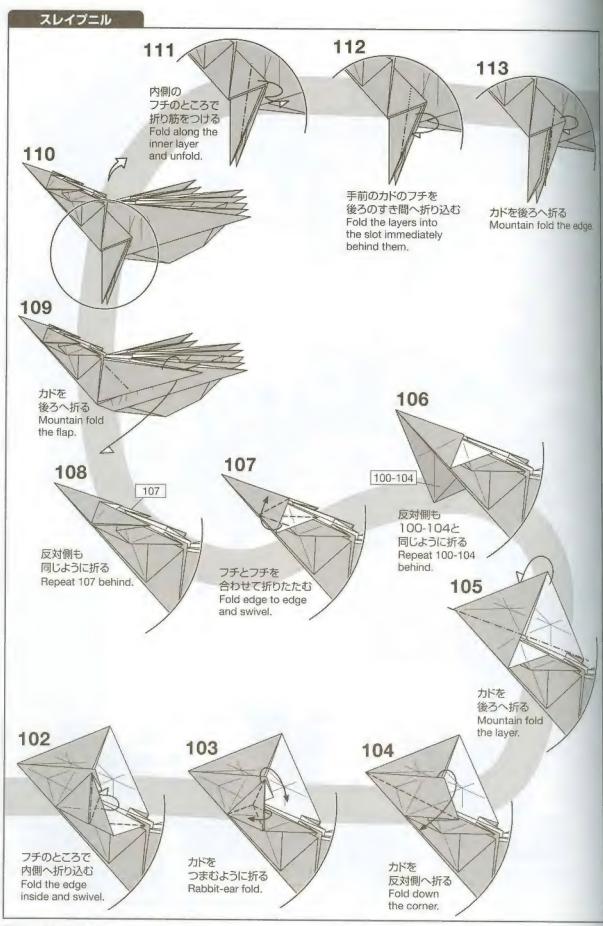
内側の紙を引き出す

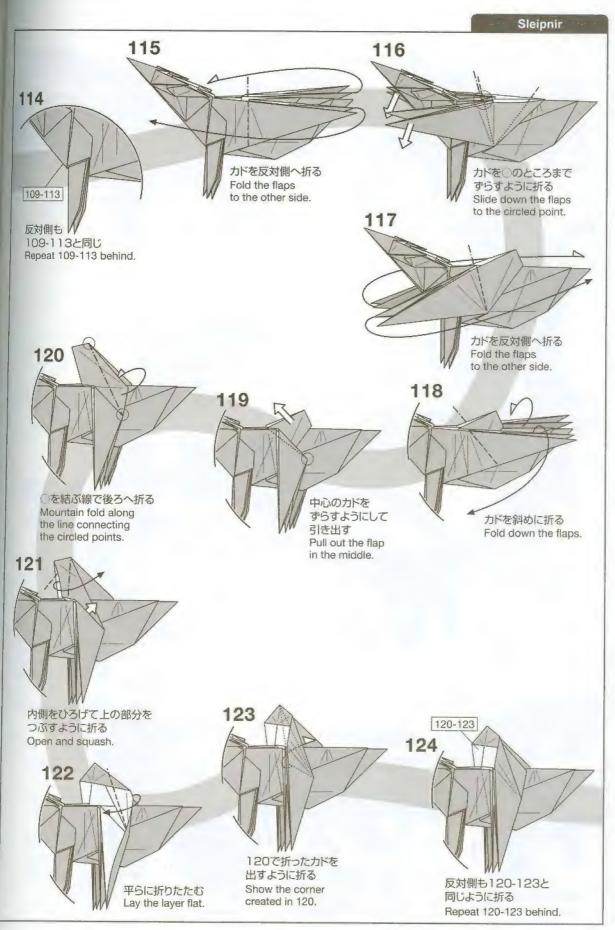
to the other side

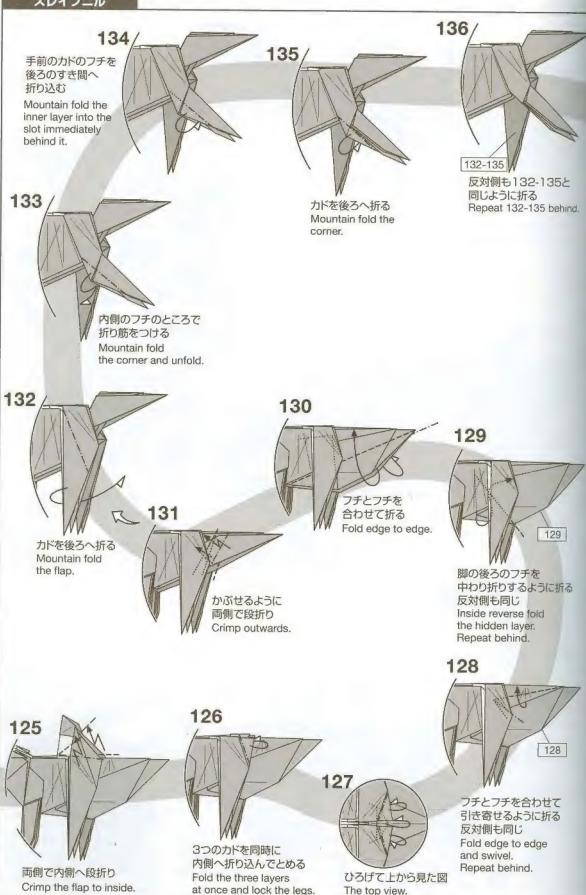
and swivel.

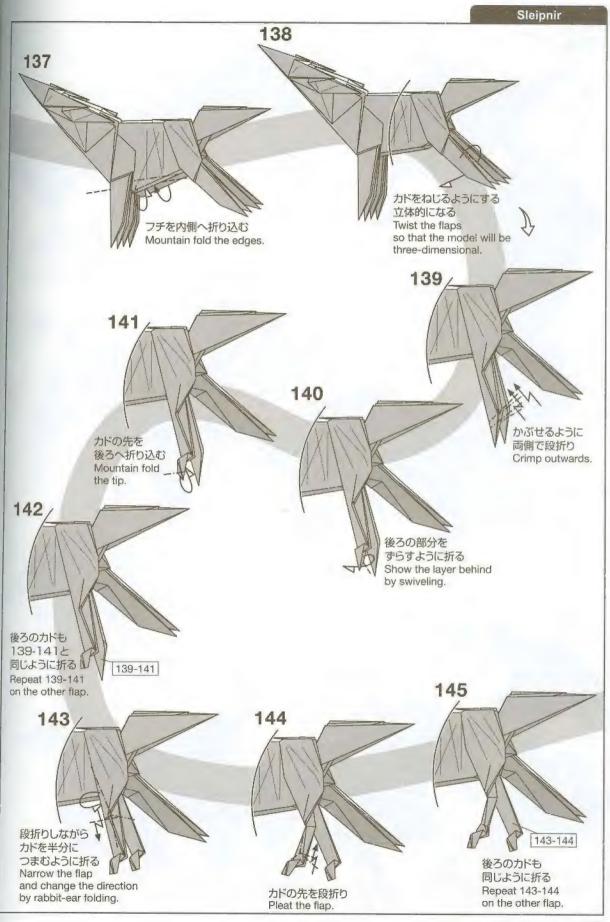

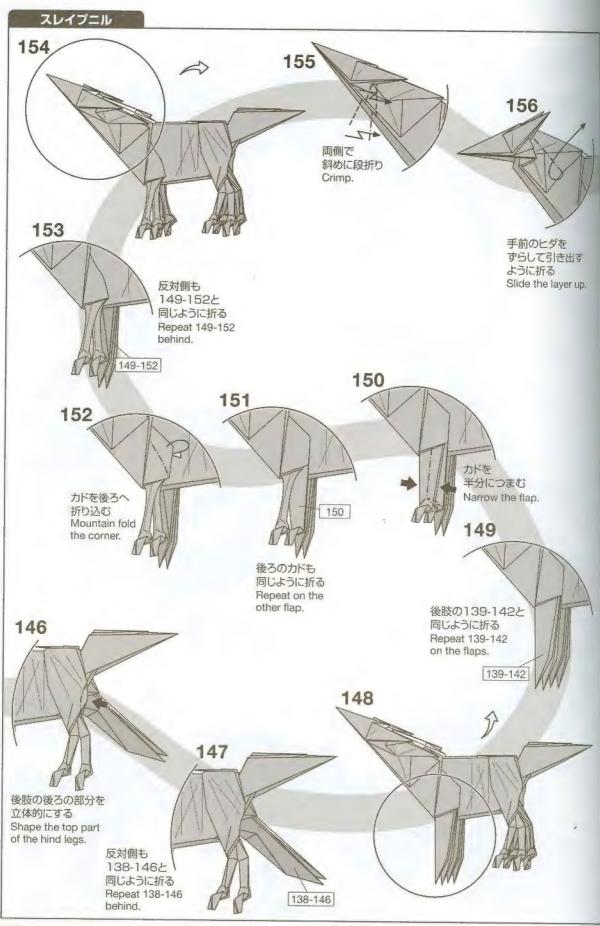

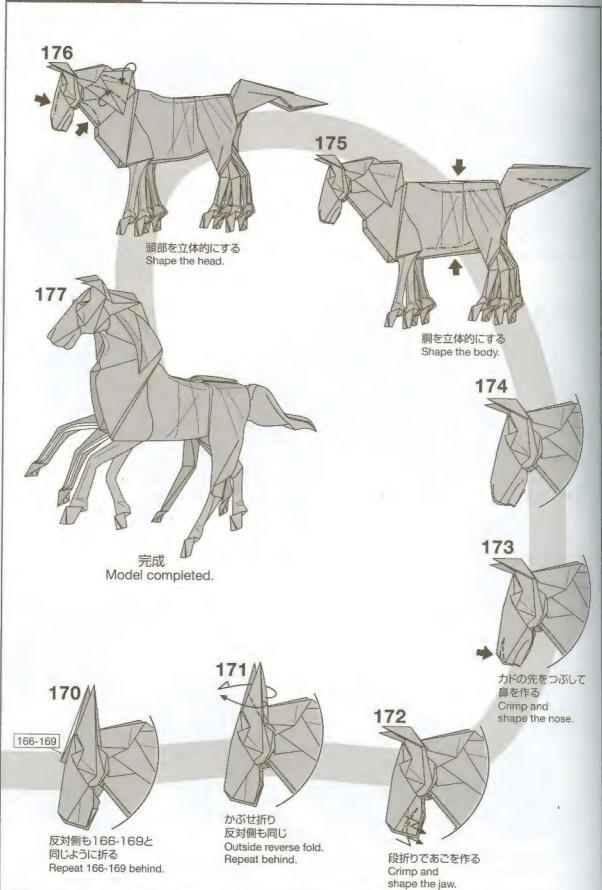

Fold the corner inside.

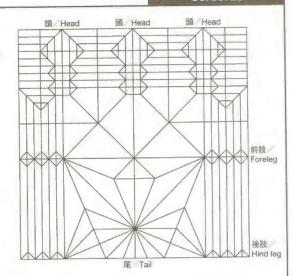
by pleating.

ケルベロス

Cerberus

,ルベロスや三頭の竜といった頭が3つある空想動物は、 人気のある題材です。3つの頭を同じ条件で折り出す ために正方形の3つのカドを頭に割り当てることが多いのです が、この方法だと頭の間の紙の辺が使いにくく自由度が少な くなります。そこで本作品では、3つの頭を1つの辺に並べる 方法を採用しました。この配置によって、自然な流れで頭を 折り出すことが可能になります。頭の大きさに制限ができてし まうので首の長い竜などには使えない配置ですが、三首の犬 ケルベロスであれば問題ありません。

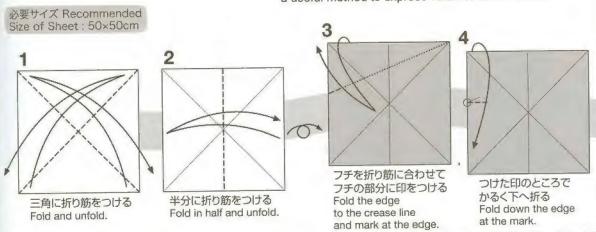
展開図の左右にあるヒダは、脚の指を折り出すための常 套手段でもありますが、本作品での意味はそれだけではありま せん。左右の頭を「カド」ではなく「辺」から折り出すには、こ の左右のスペースが必要不可欠なのです。

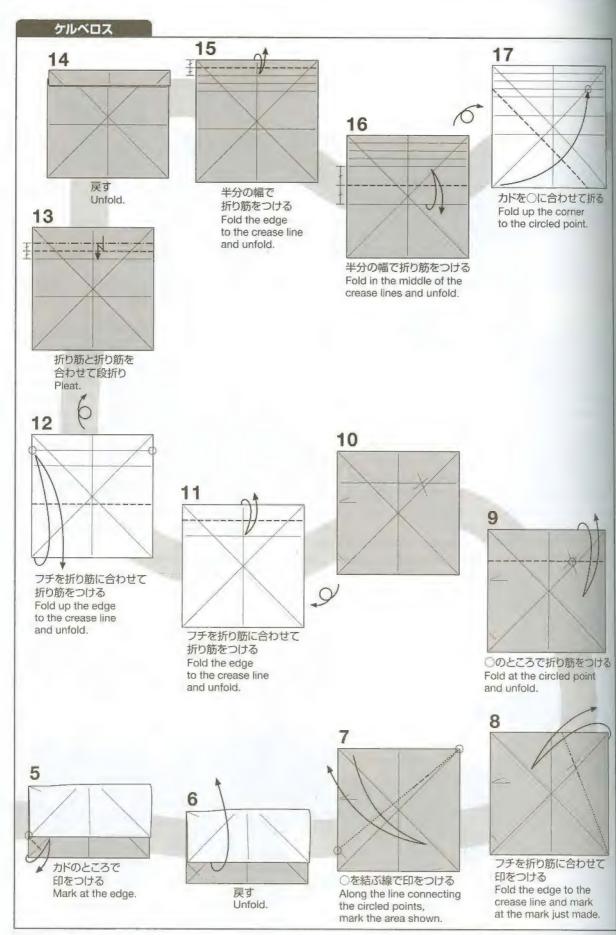
また、3つの頭を立体的に並べるために、一旦「毛皮」のよ to it. うな形にしてから立体化しています (図143)。 特にこの作品 では、首が3本生えている肩の部分の厚みを表現したかった ので、横幅を出しやすいこの方法を採用じました。ペーパーク ラフト的な手法を取り入れた、立体感や迫力の出しやすい方 法と言えるでしょう。

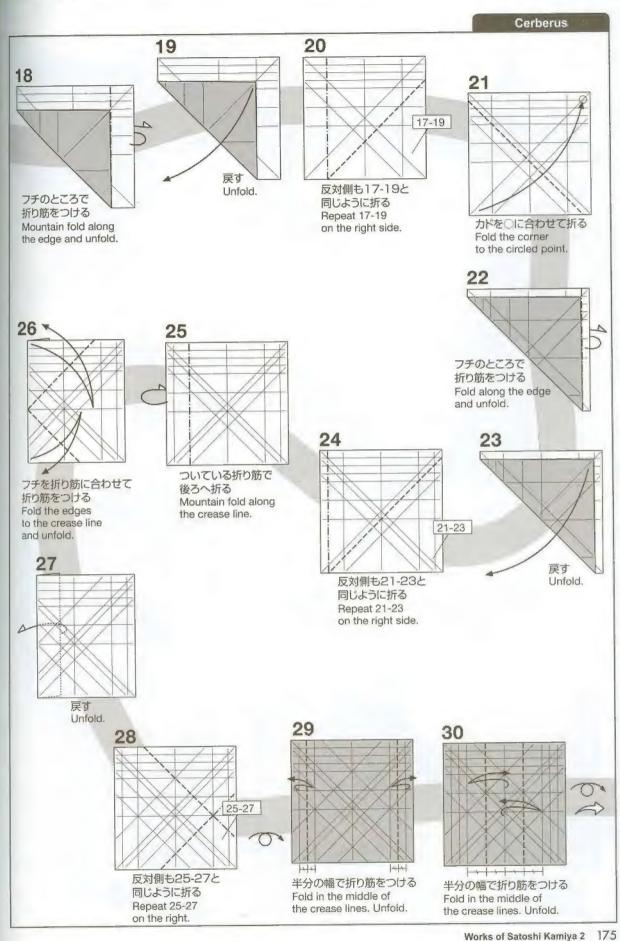
hree-headed imaginary animals like this Cerberus and three-headed dragon are very popular as a target motif of an origami model. In many cases, the three corners of the original square will be the three heads to make them "equal" in foldability, but this in turn means that it is hard to use the edges between the headto-be corners, which decreases the number of choices of ways to deal with them. I have thus decided that the three heads are aligned on one edge of a square. This makes me fold the heads naturally enough, but there is a limit in the size of the heads. This method is then impossible for something like three-headed dragon, but with Cerberus the three-headed dog there is no problem

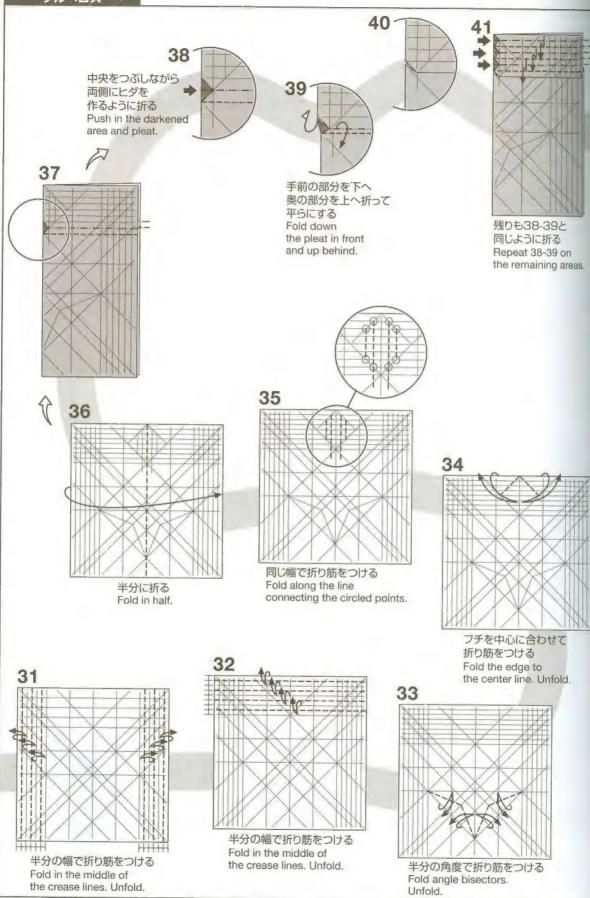
The layers on the sides of the crease pattern is of course useful for folding out the fingers, but, for this model, the layers are necessary to fold out the three

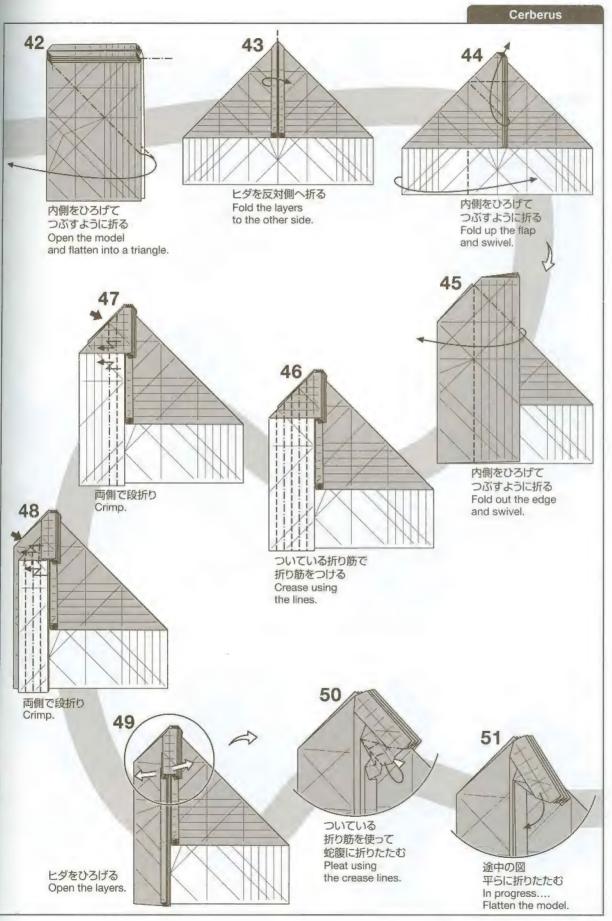
To make the model three-dimensional, I go through a step in which the model looks like a cut fur (Step 143). I did that for this model because I wanted to express the thickness of the shoulders. It is like papercraft, but this is a useful method to express volumes and liveness.

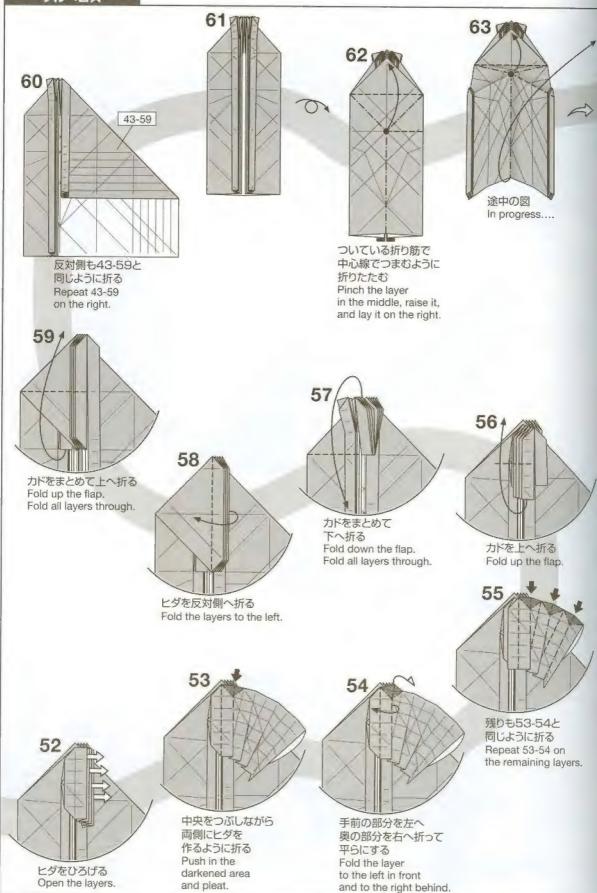

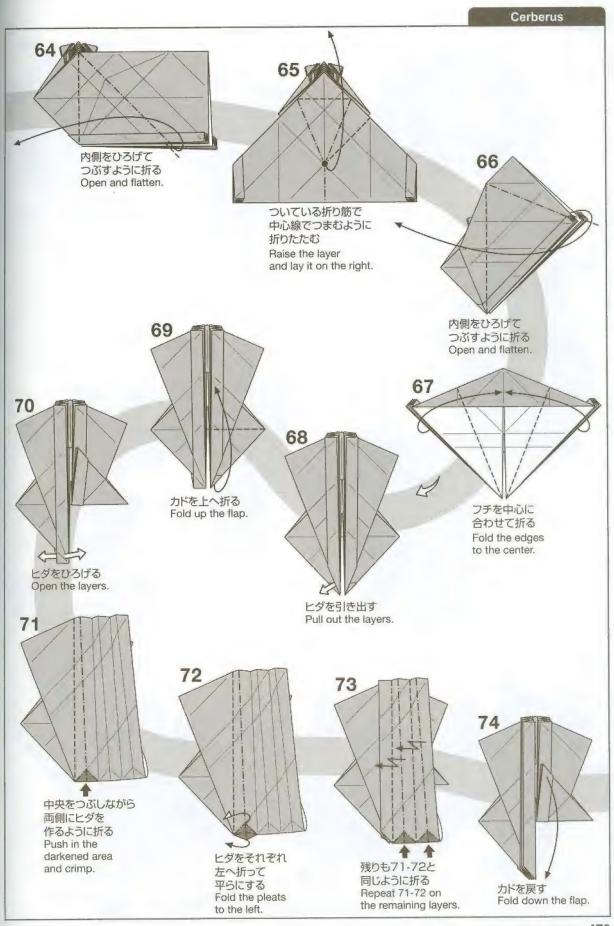

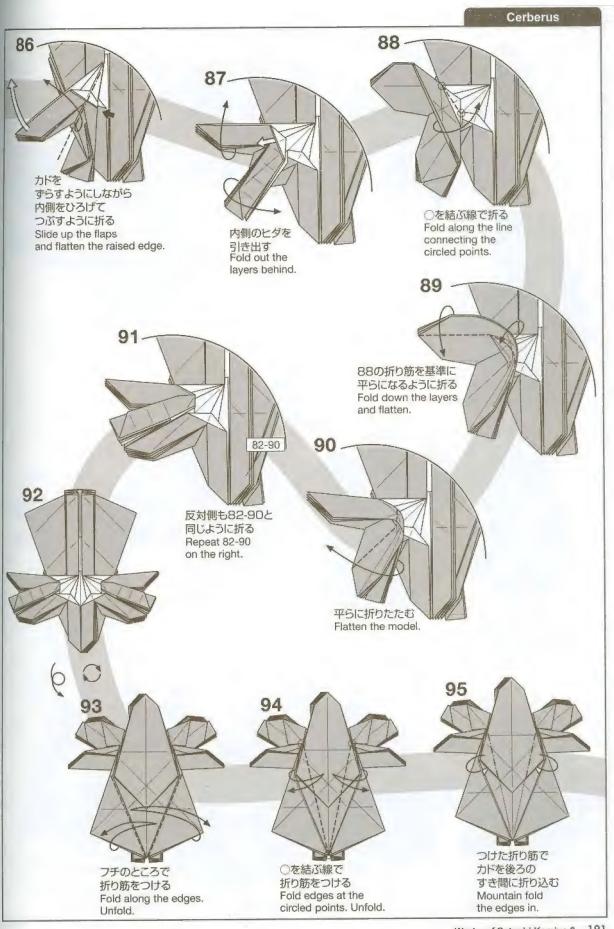

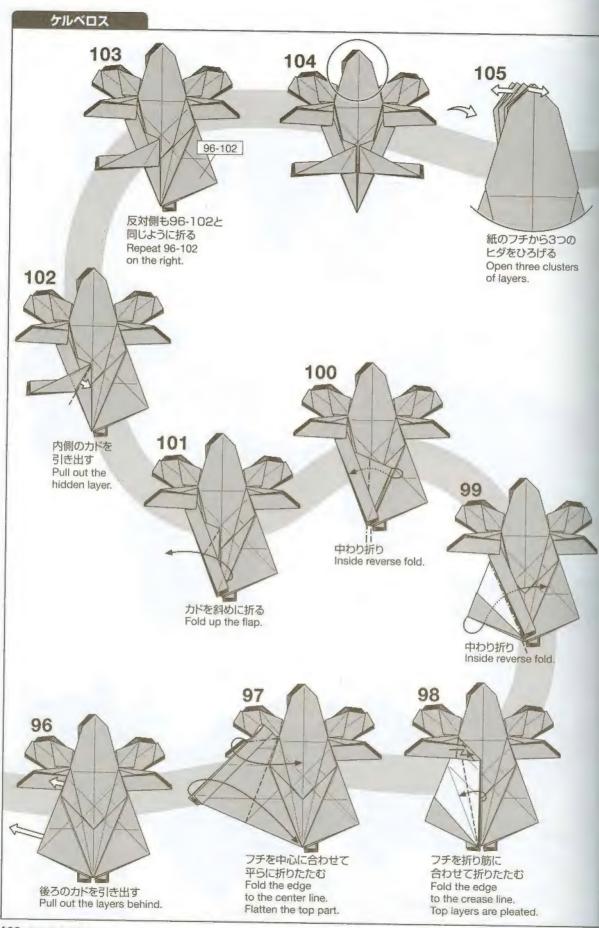

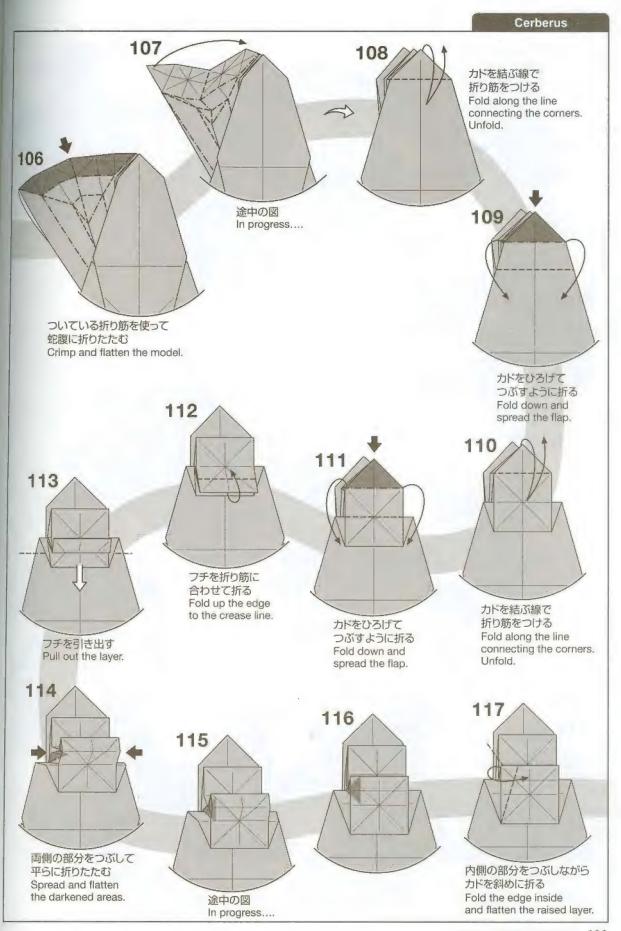

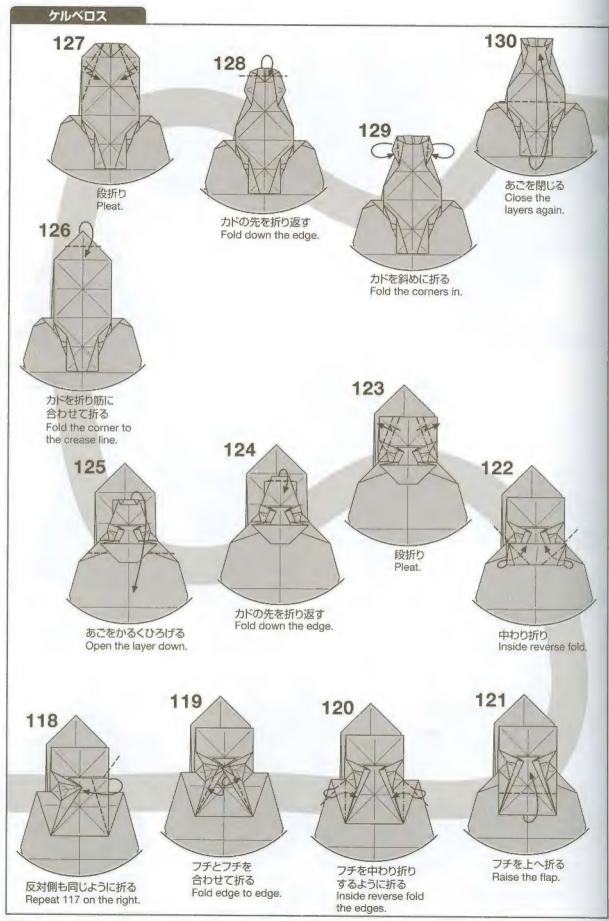

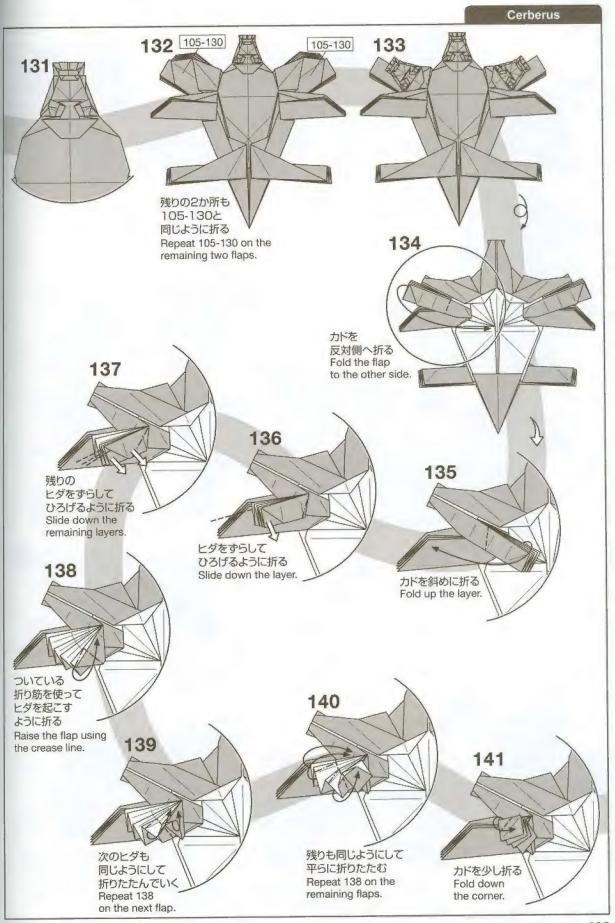

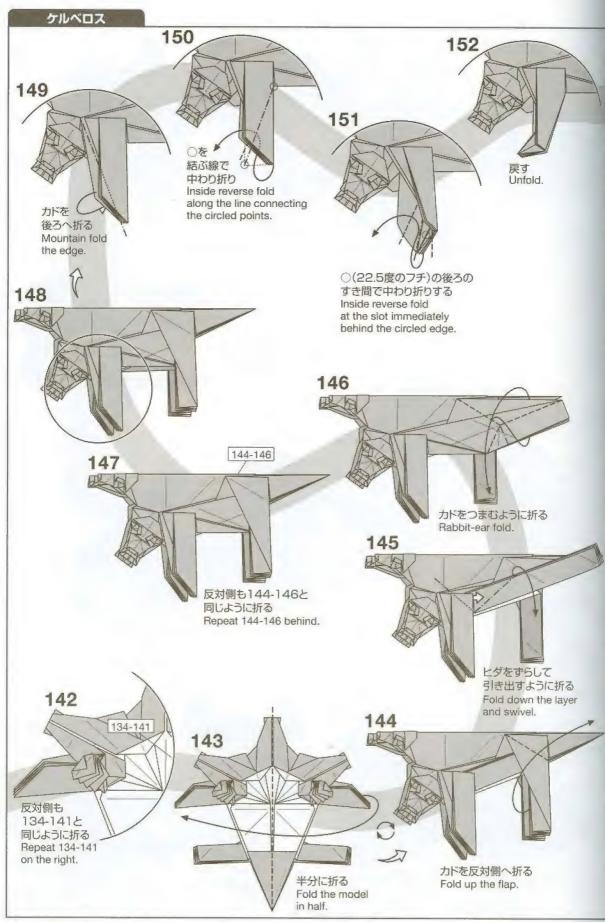

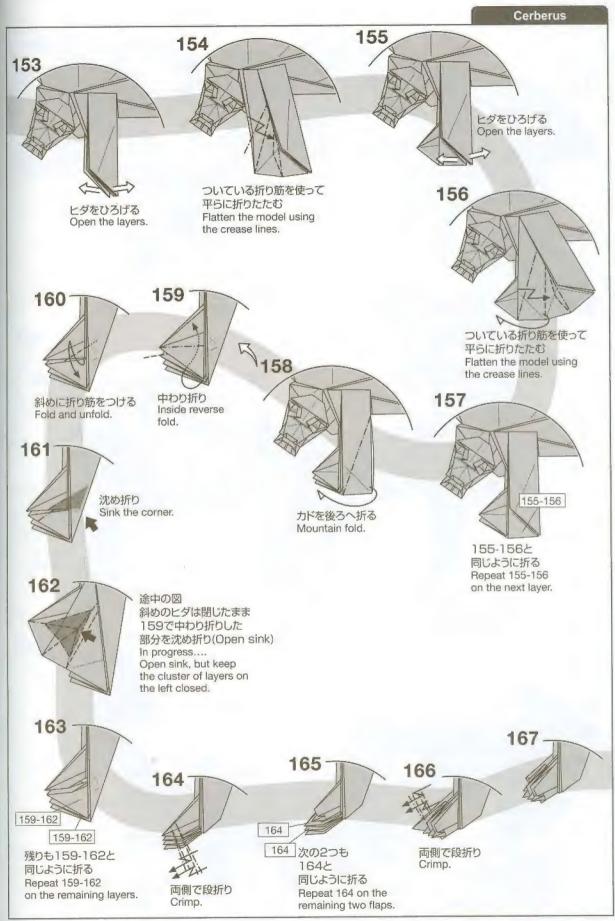

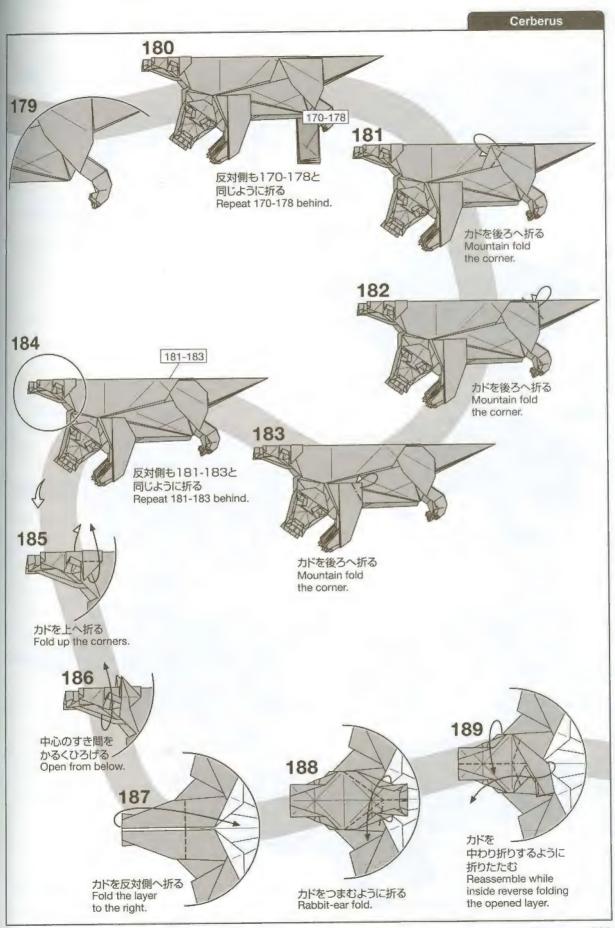

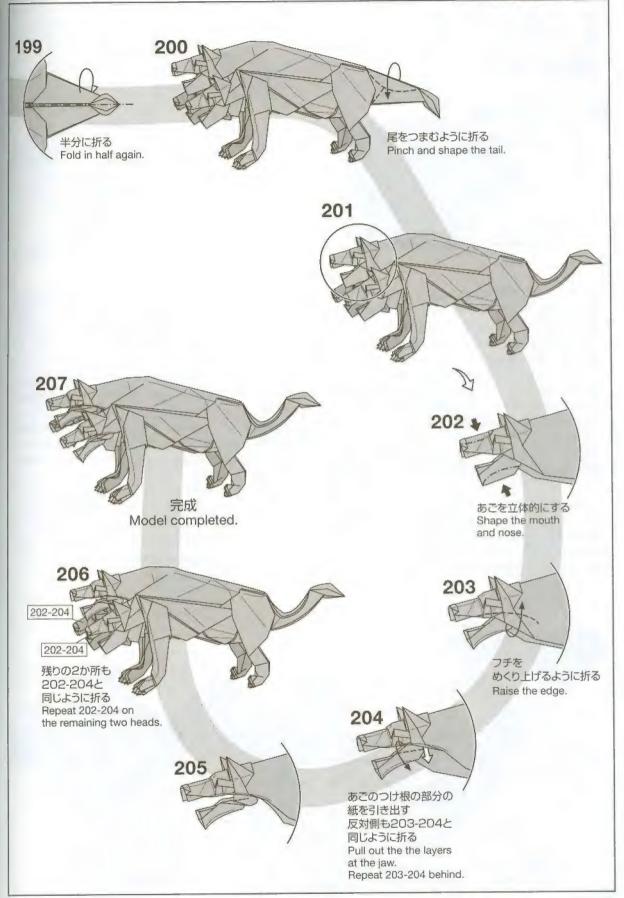

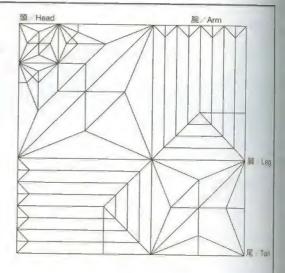
両側で 段折り Crimp.

ミノタウルス

Minotaur

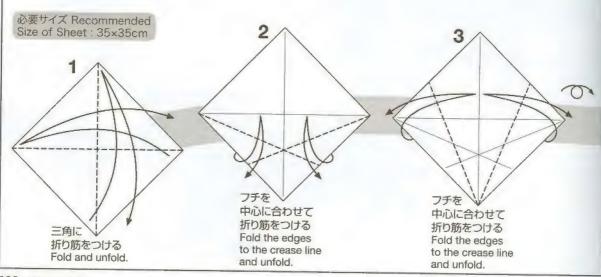
こグタウルスは、最初に発表されたものと今回折り図となっているものとでは、折り方が違います。この作品に限らず、私が創作をする場合は、折り図にすることを考えずに仕上げています。そのため多くの作品では、折り図を描き起こす際に、ある程度、整理や変更を加えています。基本的には、より分かりやすく、折りやすくするための細かい修正が多いのですが、折り図化が非常に難しい、もしくは不可能な手順がある場合に、大きな変更を加えています。本書では、ミノタウルスとケルベロスの2作品がそれに該当します。

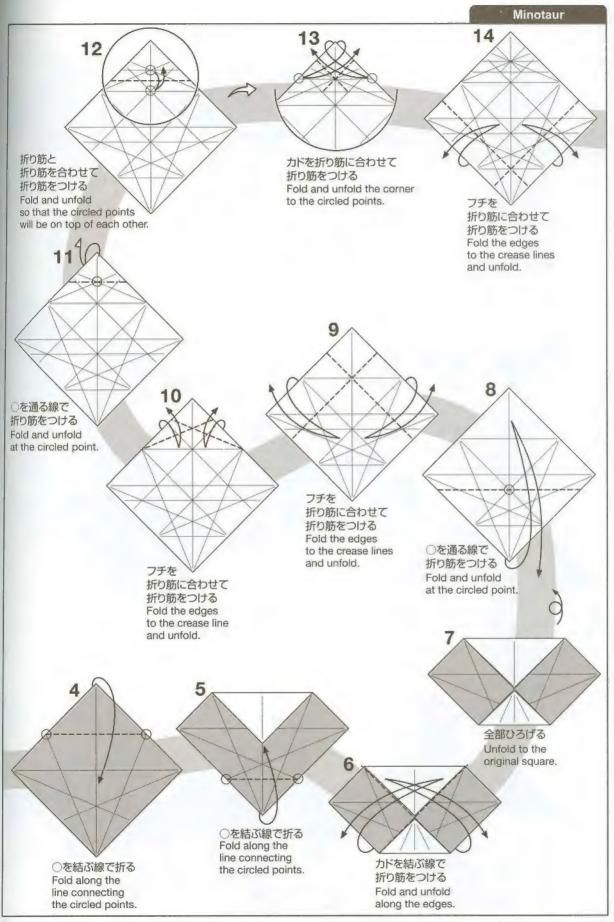
このミノタウルスでは、下半身の折り方がオリジナルと異なっています。腰の部分の折り方が、非常に説明し難い工程を経ていたため、やむなく説明できる形に変更して折り図を描きました。

とはいえ、どうしてもオリジナル版が折りたいという方もいるでしょう。たいていの場合、基本的な構造は同じですから、折り 図版を元にした再現は不可能ではありません。ただし「説明が 非常に難しい折り方」を再現しなければいけないので、そう簡 単にはいきません。挑戦される方は、がんばってください。 This model is folded differently from the original one I made. Whenever I create a model, I do not think much of how I diagram it. This forces me to reorganize and change the processes of folding when I diagram it. In many cases, legibility and foldability are the factors to consider, but the major revision is necessary when diagraming is very hard or even impossible. This model and Cerberus are such cases.

In this Minotaur, the body and legs are different from the original ones. The waist part was very difficult to fold, so that I had to change the processes into the one that are explicable.

However, I do understand that many people want to fold the original model. It is not impossible to reproduce the original version based on the diagramed version because the basic structures are the same, but reproducing "inexplicable processes" is not that easy. Try hard if you want to.

沈め折り(Open sink)

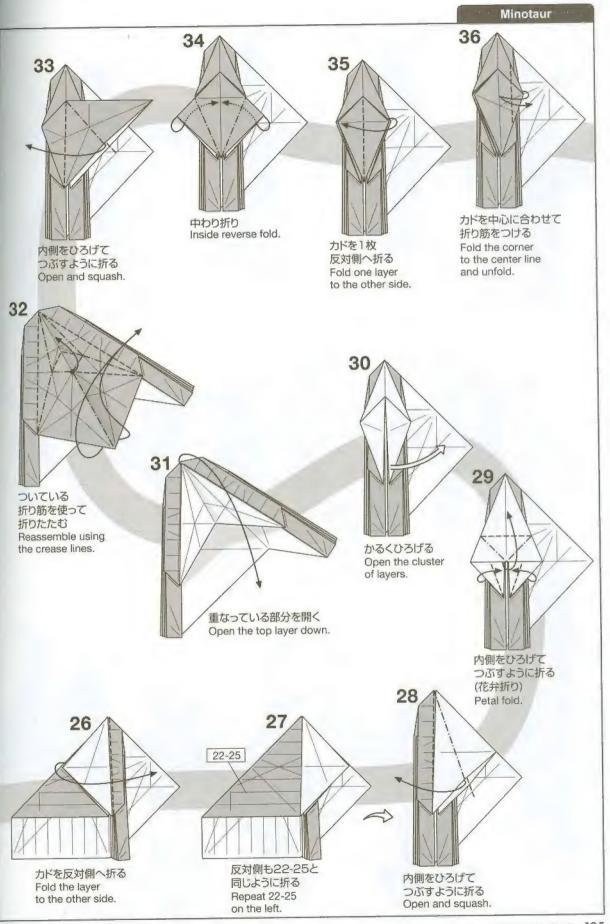
Open sink in and out.

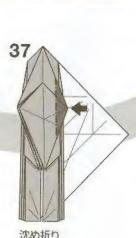
力ドを下へ折る

Fold down the flap.

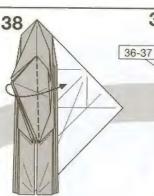
ついている折り筋のところで 折り筋をつけなおす Crease along the

existing crease lines again.

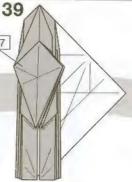

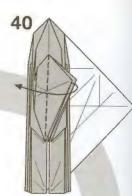
沈め折り (Open sink) Open sink.

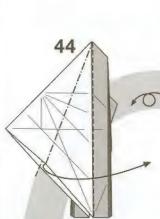
カドを2枚 反対側へ折る Fold two layers to the other side.

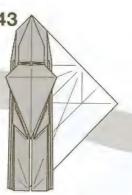
反対側も36-37と 同じように折る Repeat 36-37 on the other side.

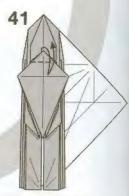
力ドを1枚 反対側へ折る Fold one layer to the other side.

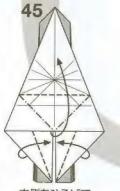
内側をひろげて つぶすように折る Open and squash.

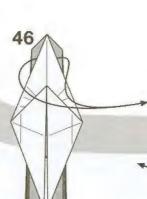
沈め折り (Open sink) Open sink.

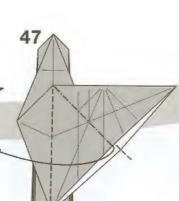
カドを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold down the corner to the crease line and unfold.

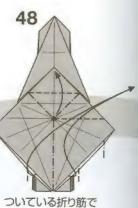
内側をひろげて つぶすように折る (花弁折り) Petal fold.

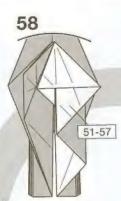
30-32と同じようにして 重なっている部分を開く Wrap out the layers as in 30-32.

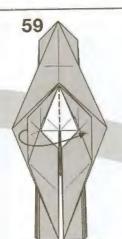
内側をひろげて つぶすように折る Open and squash.

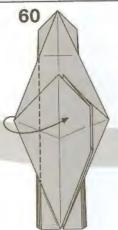
ついている折り筋で カドをつまむように 折りたたむ Pinch the corner, raise it, and flatten it, along the crease lines.

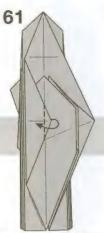
反対側も51-57と 同じように折る Repeat 51-57 on the other side.

鶴の基本形状の部分の すき間を開く Open layers and show the bird-base shape.

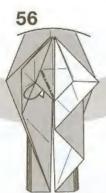
後ろのヒダと 同じ幅で折る Fold the corner along the edge behind.

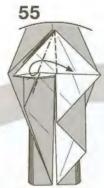
中心線のところで折る Fold out the corner along the center line.

中心のすき間を開く Open the top layers.

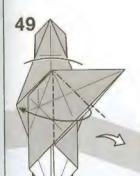
カドをつまむように折る Narrow the flap.

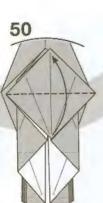
内側をひろげて つぶすように折る Open and squash.

カドを横へ折る Fold down the flap.

内側をひろげて つぶすように折る Open and squash.

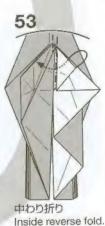
カドとカドを 合わせて折る Fold up corner to corner.

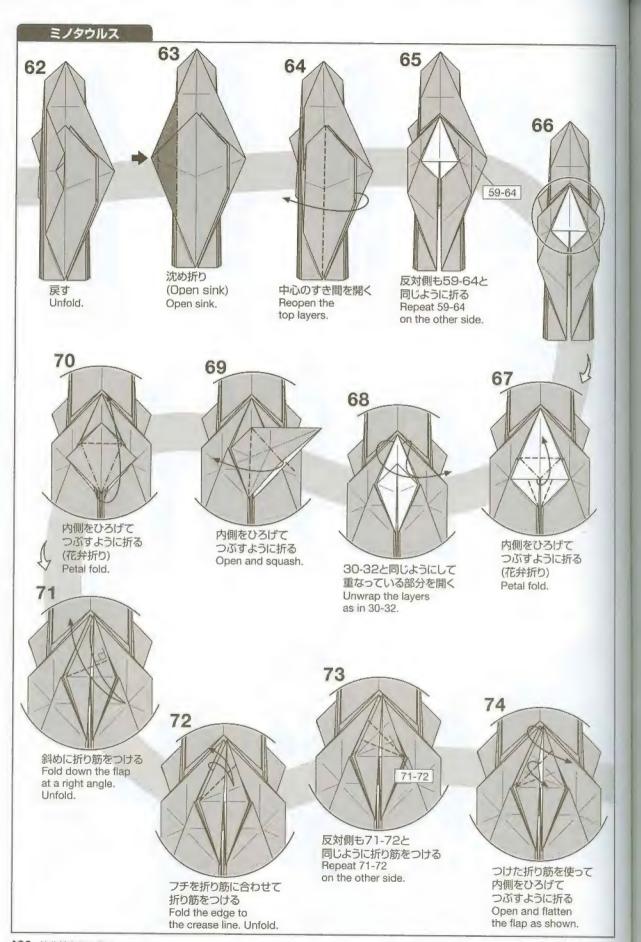

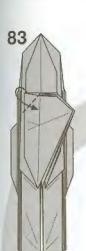
カドを1枚 反対側へ折る Fold one layer to the right.

カドとカドを合わせて ずらすように折る Pleat and swivel.

カドを中心線に 合わせて折る Fold the edge to the center line.

カドを上へ折る Fold up the flap.

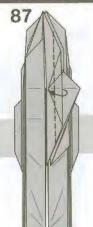

カドを中心に 合わせて折る Fold edge to edge.

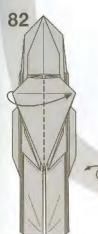

カドを中心に 合わせて折る Fold the corner to the center line.

79

フチを中心に 合わせて折る Fold the edge to the center line.

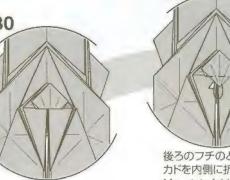

手前の1枚を 反対側へ折る Fold one layer to the other side.

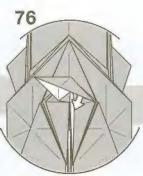

後ろのフチのところで カドを内側に折り込む Mountain fold the corner along the edge behind.

75

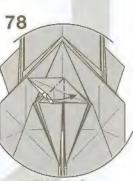
カドをつまむように折る Fold the top flap to the other side.

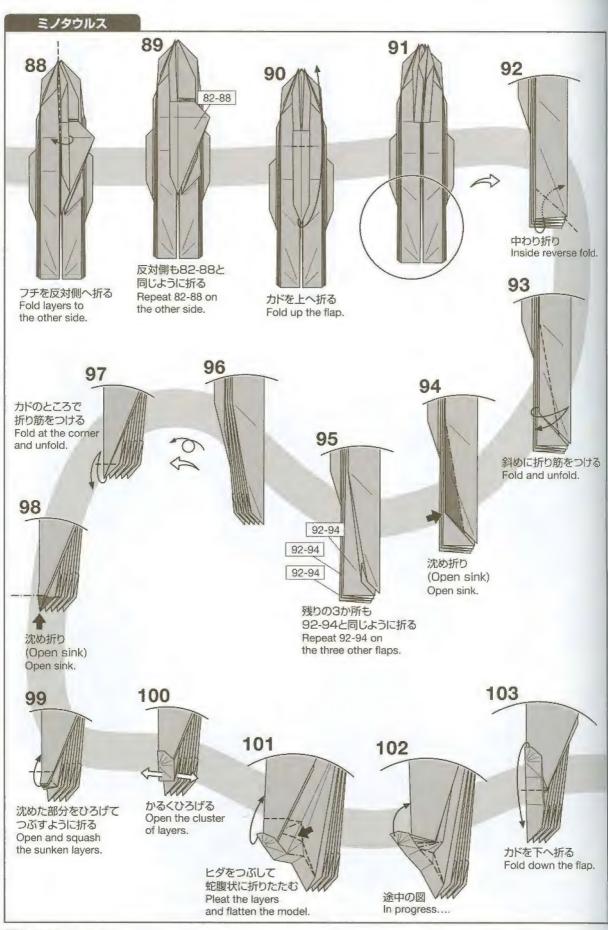
内側の紙を引き出す Pull out the hidden layer.

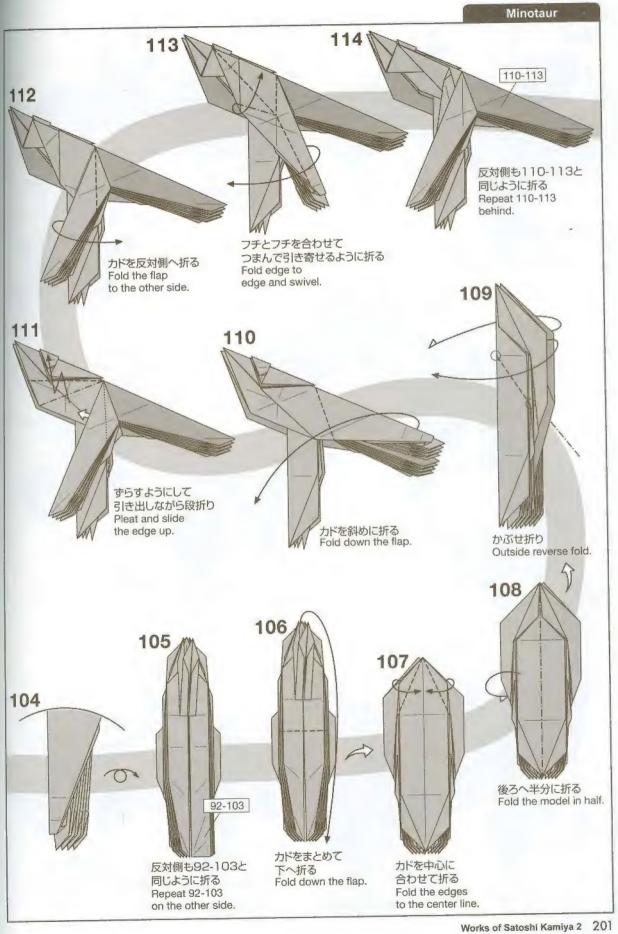

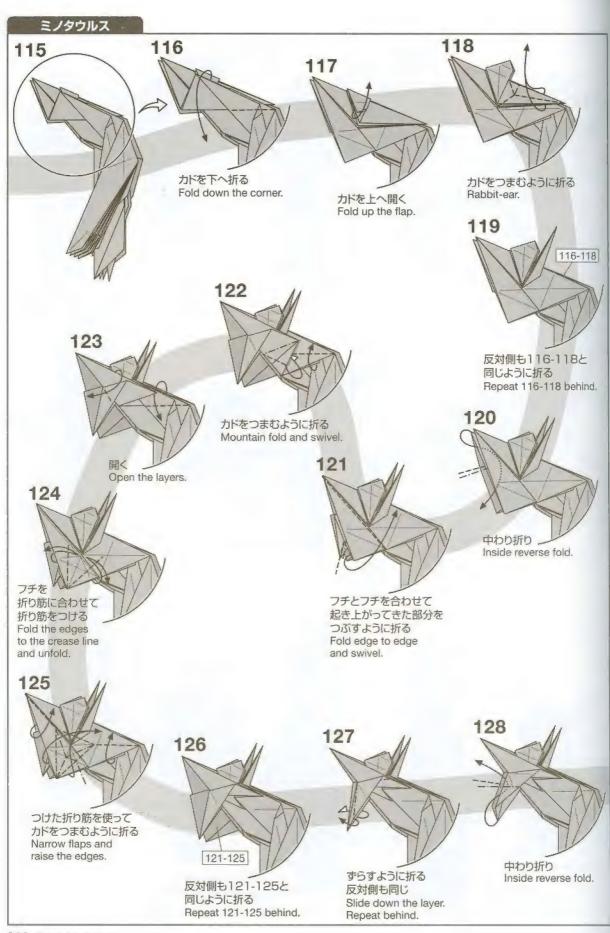
引き出した部分を段折り Pleat the loose layer.

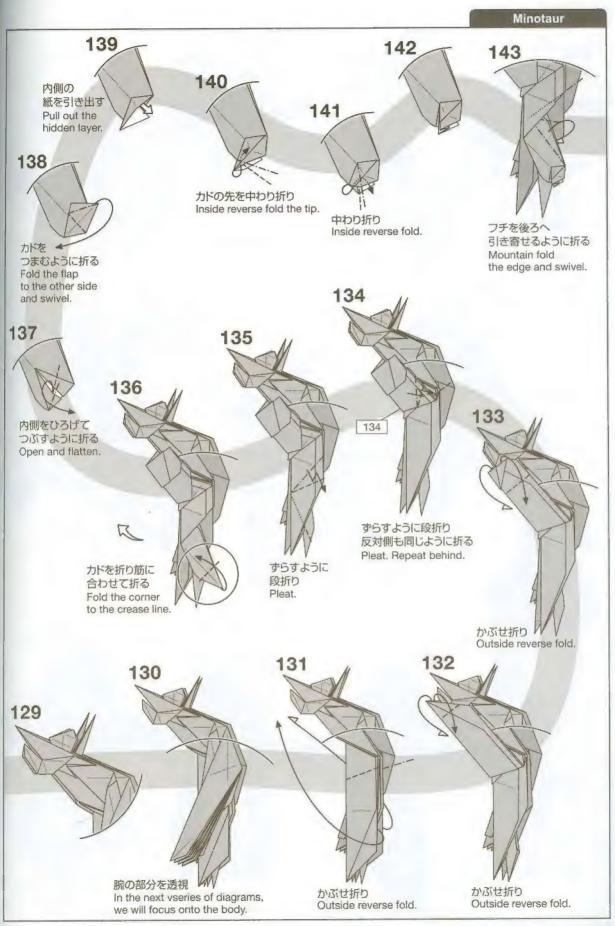

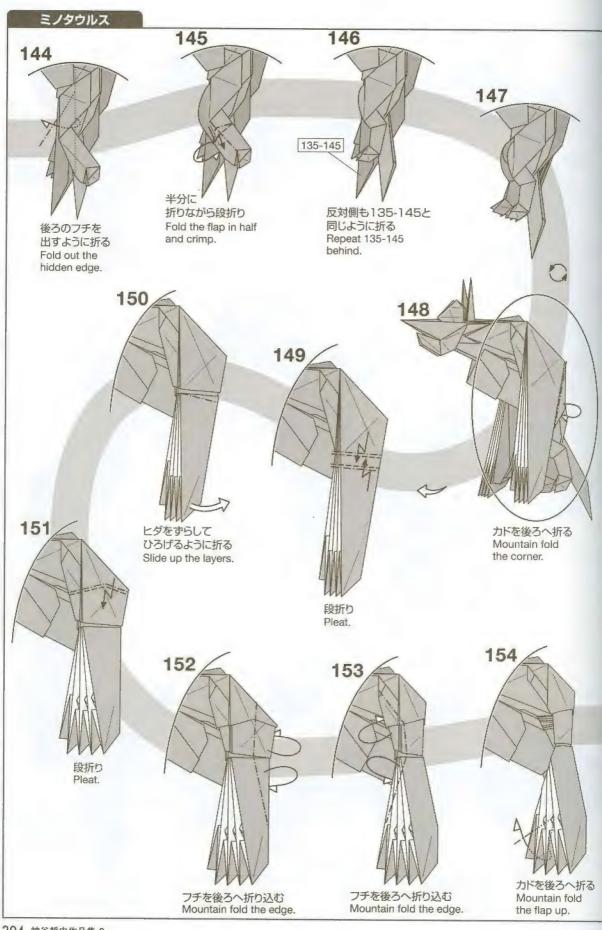
内側をひろげて つぶすように折る Open and squash.

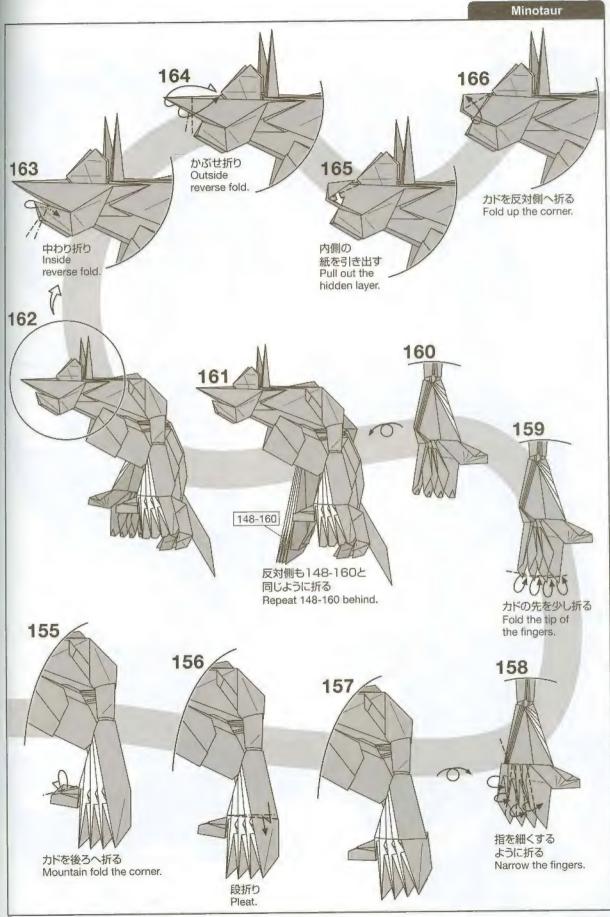

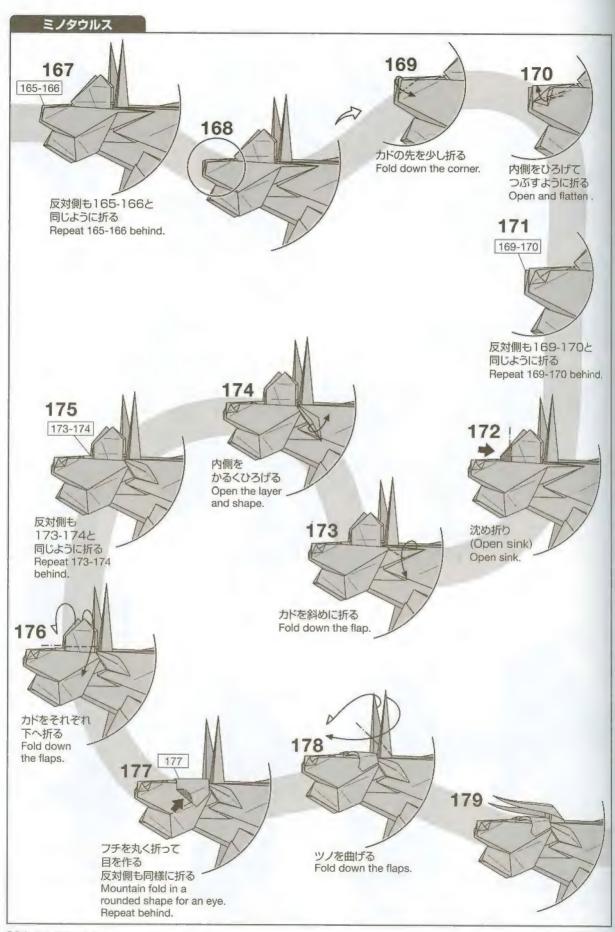

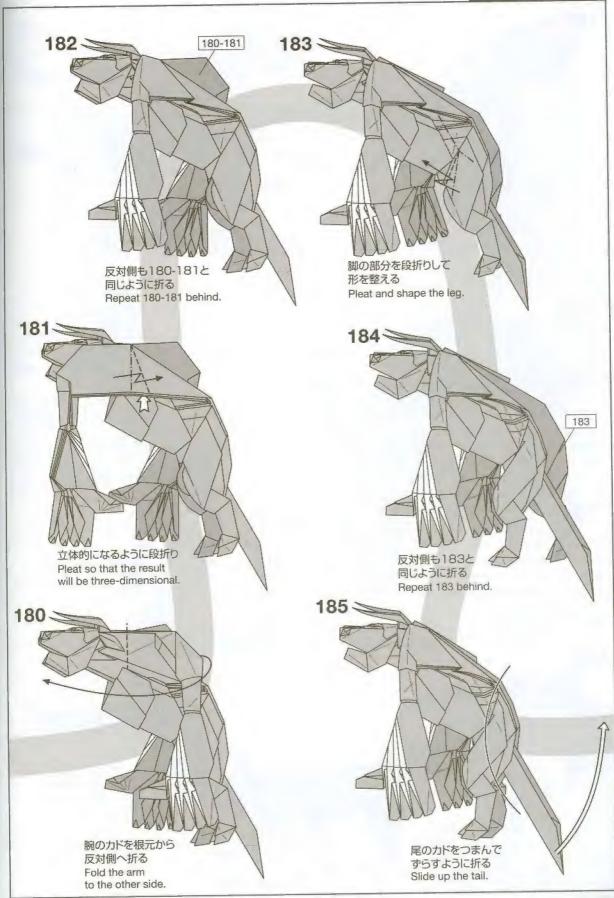

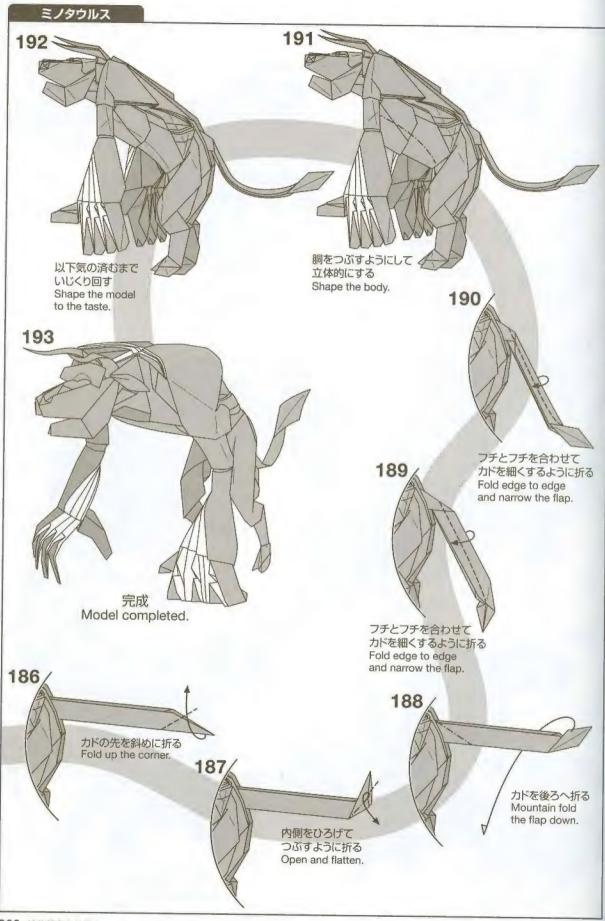

是 Leo

W Wing

フェニックス

Phoenix

he true title of this model is "Phoenix 3.5". The number is that of a version, which I use to discriminate from the other versions. The mode of numbering is the same as that of computer software programs, in which the major change is signified by an integer and the minor one, a decimal.

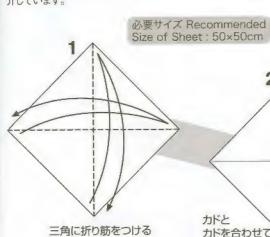
> For this Phoenix, it is a version 3.5, before which I had 1.0, 2.0 and 3.0. The part that was changed focuses on particular parts. As for the head and breast, I had not changed a bit because they were very close to what I wanted in the first place. The structure and way it is folded are also ideal from the beginning. As for the tail and wings, I made so many changes. Especially for the tail, I tried many ways of branching it into several bunches of feathers, but I finally ended up with a simple long tail that does not branch.

I did know folders are waiting for my diagraming this model, but I could not do it because there were some processes that are difficult to explain due to the handling of the thickness of the paper and way the paper was folded. I finally did my homework now! I actually changed the method of shaping the wings every time I fold it, and I am explaining an easy-to-fold way in this book.

→ の作品の正式名称は「フェニックス3.5」です。 最後の数 ← 字はいわゆるバージョンで、同じタイトルの作品と区別す るためにつけています。番号のつけ方はコンピューターソフト ウェアと同じ方式で、構造から大きく変わる場合は1.0上がるメ ジャーバージョンアップ、一部分のみ変更された場合は0.1上 がるマイナーバージョンアップとしています。

フェニックスの場合、最初に完成した1.0、変更・改良を重 ねた2.0、3.0を経て、今回紹介する最新バージョンの3.5が できました。変更部分には偏りがあり、頭や胸の部分につい ては最初から完成のイメージに近く、また構造や紙の納まりも 良く気に入っていたためにほとんど変更をしていませんが、逆に 翼と尾についてはずいぶん迷走して、特に尾などは、分岐を 増減させたりした結果、最終的には1本の長い尾というシンプ ルな形に収まりました。

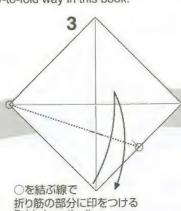
この作品は折り図化の要望がとても多かったのですが、紙 の厚みや強引に折っている部分など、説明の難しい工程があ り、棚上げしていました。今回、本書のために重い腰を上げ、 ついに折り図となった次第です。折り方のうち、特に質問の 多かった翼の仕上げについては、実は折る度に違う折り方をし ていましたが、今回の折り図では比較的折りやすい手順を紹 介しています。

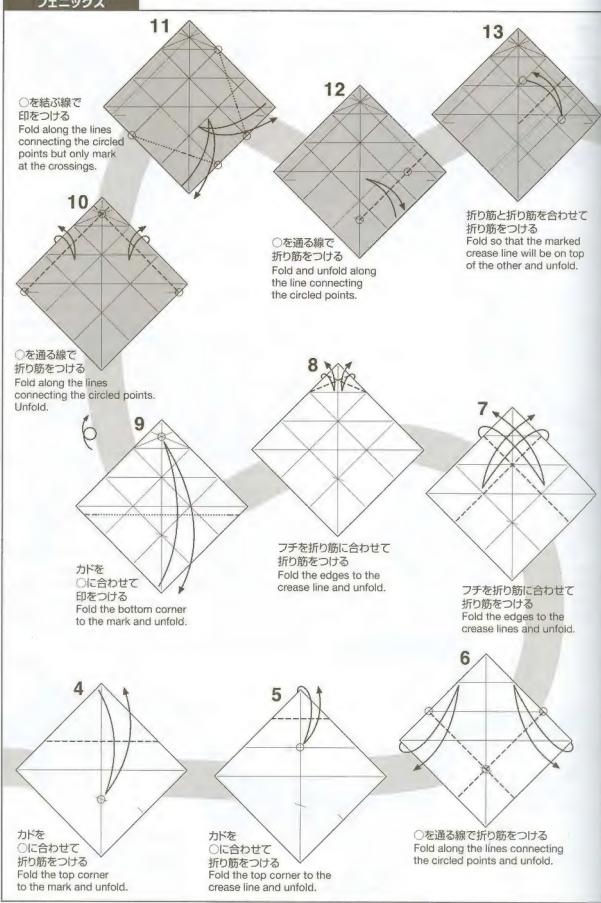

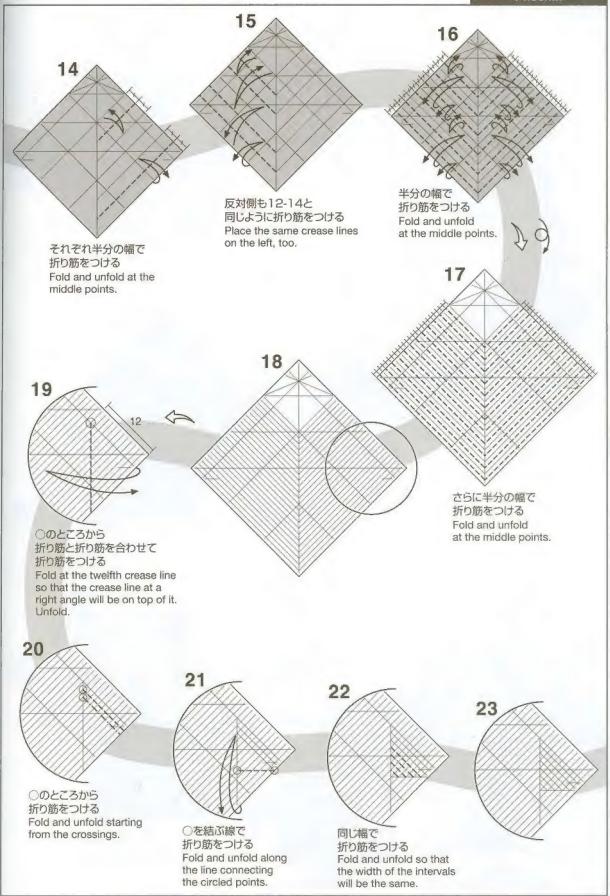
Fold and unfold.

カドと カドを合わせて 印をつける Fold corner to corner and unfold,

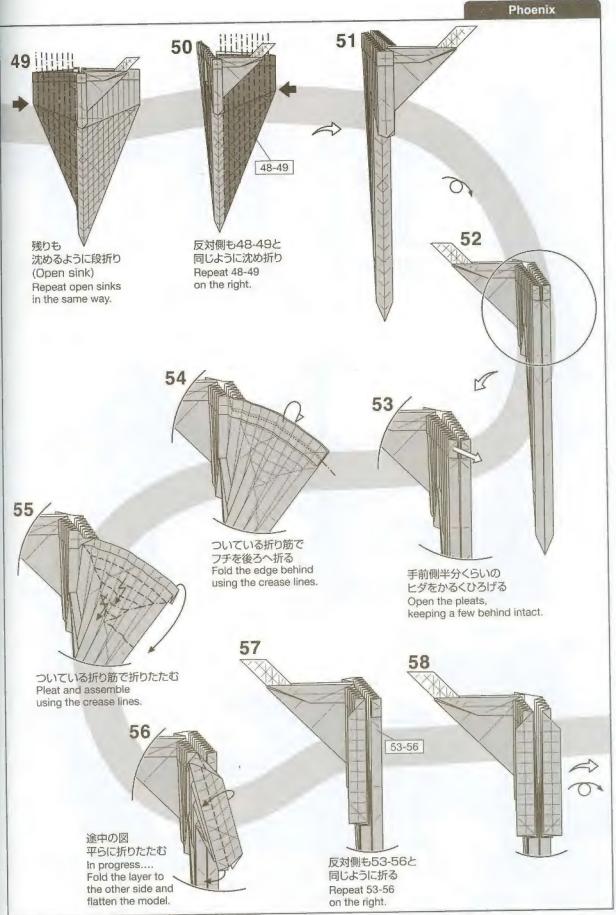
but only mark on the edge.

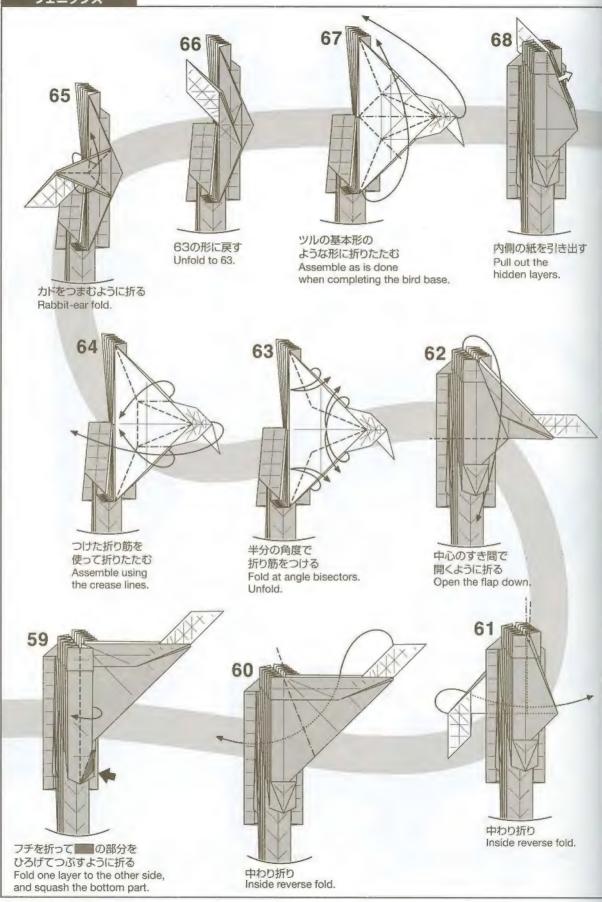

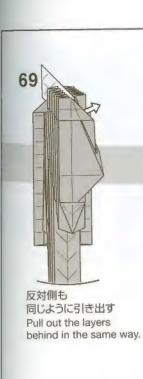

to the crease lines. Unfold.

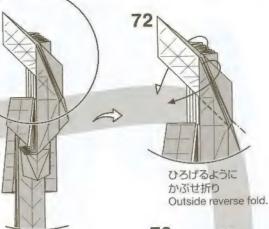

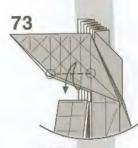

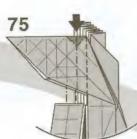
カドを下へ折る Fold down the flap.

71

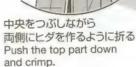

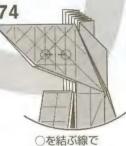

○を結ぶ線で 折り筋をつける Fold and unfold along the line connecting the circled points.

奥の部分は左へ折って 平らにする The front layer will be to the right, and the back layer will be to the left.

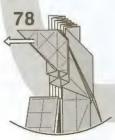

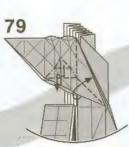
折り筋をつける 反対側も73-74と 同じように折る Crease along the line connecting the circled points. Repeat 73-74 behind.

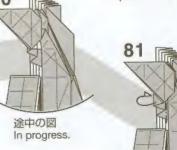
同じように折る Repeat 75-76 on the next pleats.

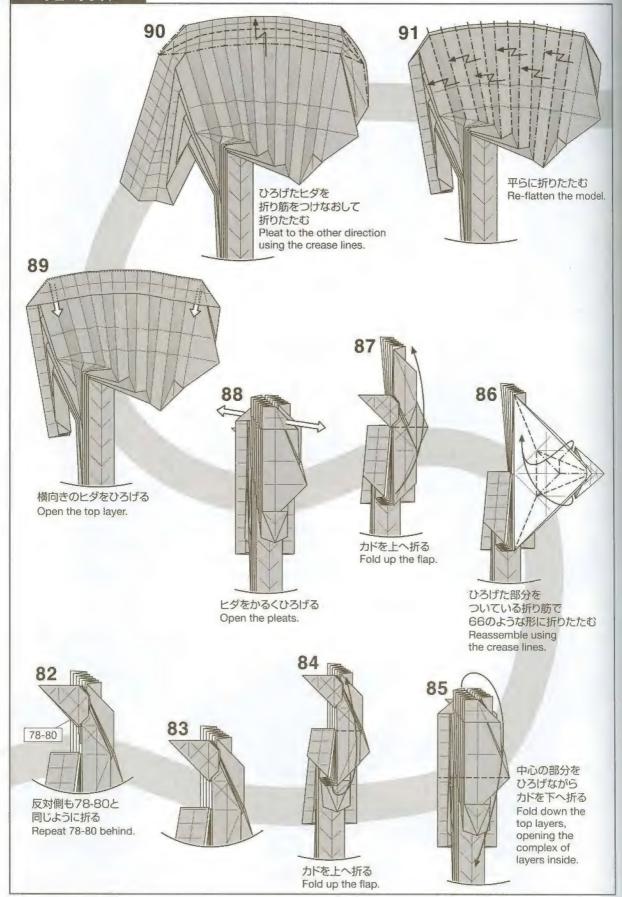
かるくひろげる Half-open the pleats.

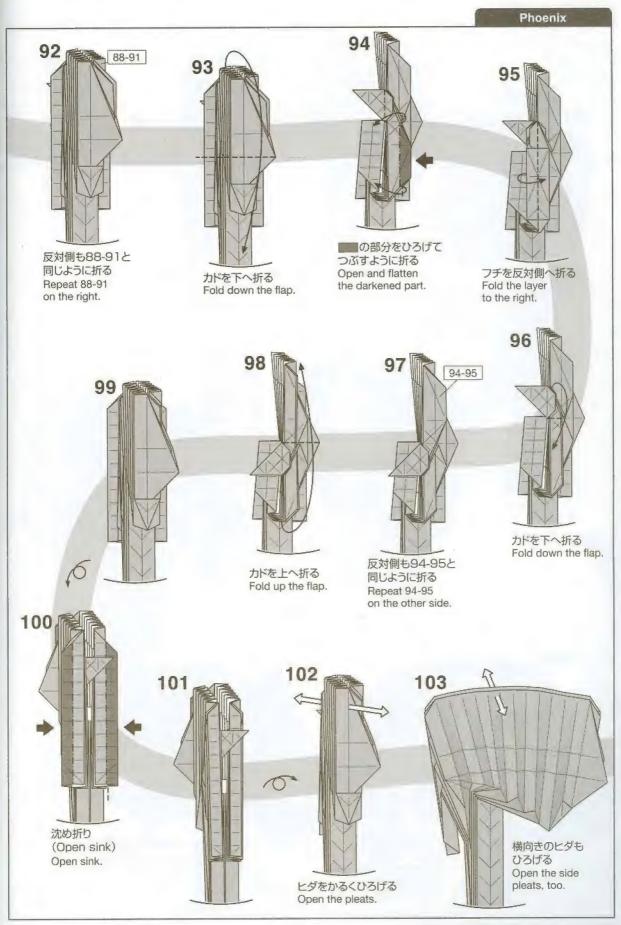

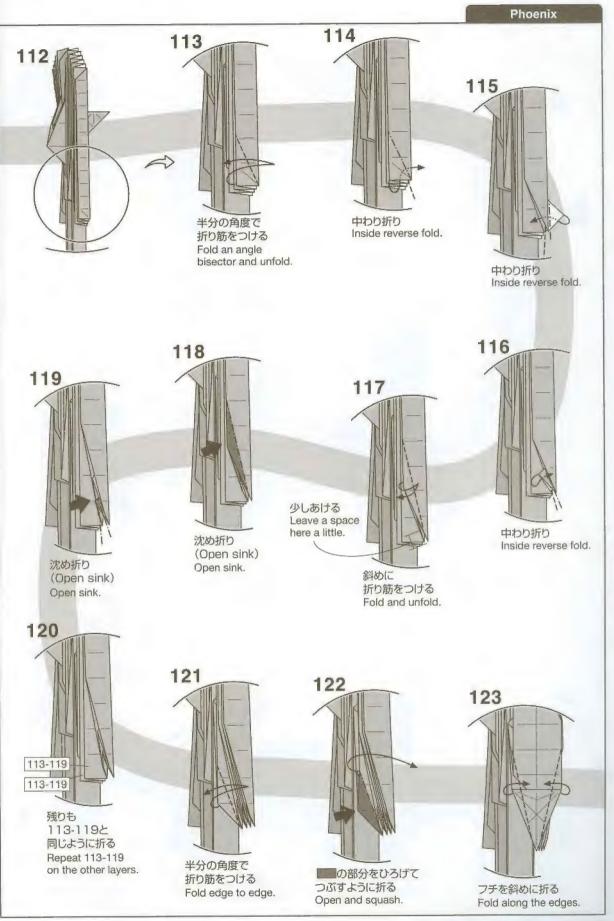
ついている折り筋を使って 蛇腹に折りたたむ Pleat using the crease lines.

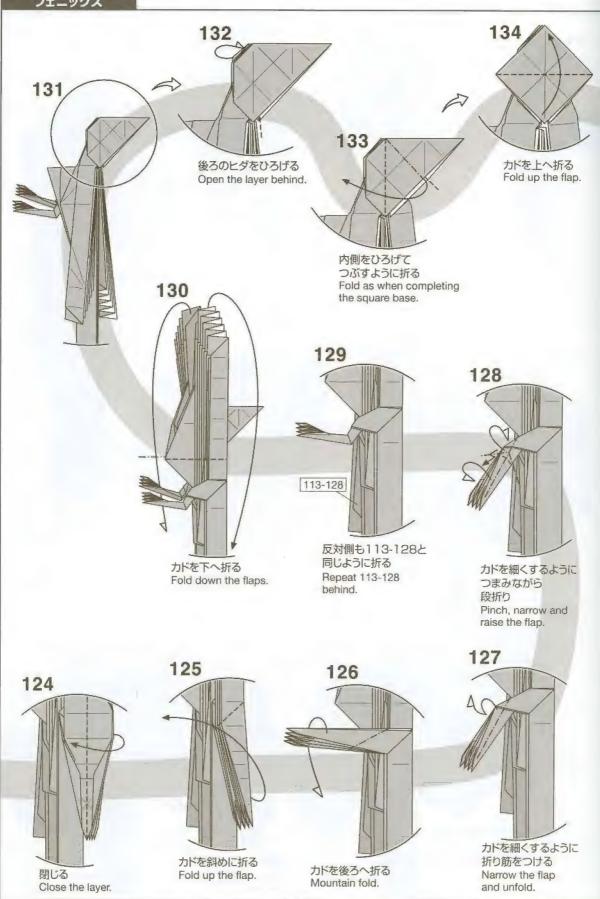

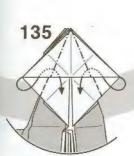
ヒダを後ろへ折る Mountain fold the layers.

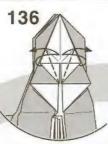

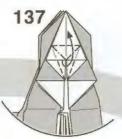

中わり折り Inside reverse fold.

フチを中心に合わせて 折り筋をつける Fold the edges to the center and unfold.

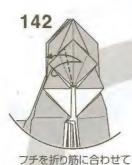
内側をひろげて つぶすように折る (花弁折り) Petal fold.

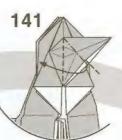
かるくひろげる Open the layers.

カドを戻す Fold down the flap.

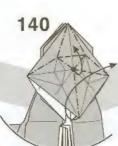
139

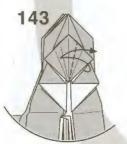
折り筋をつける Fold the edge to the crease line. Unfold.

内側をひろげて つぶすように折る Open and flatten.

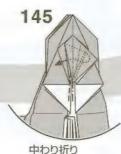
ついている折り筋を使って カドをつまむように折りたたむ Using the crease lines, assemble the layer in the shape of half-completed bird base.

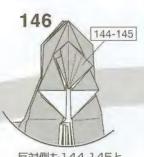
フチを折り筋に合わせて 折り筋をつける Fold the other edge to the crease line. Unfold.

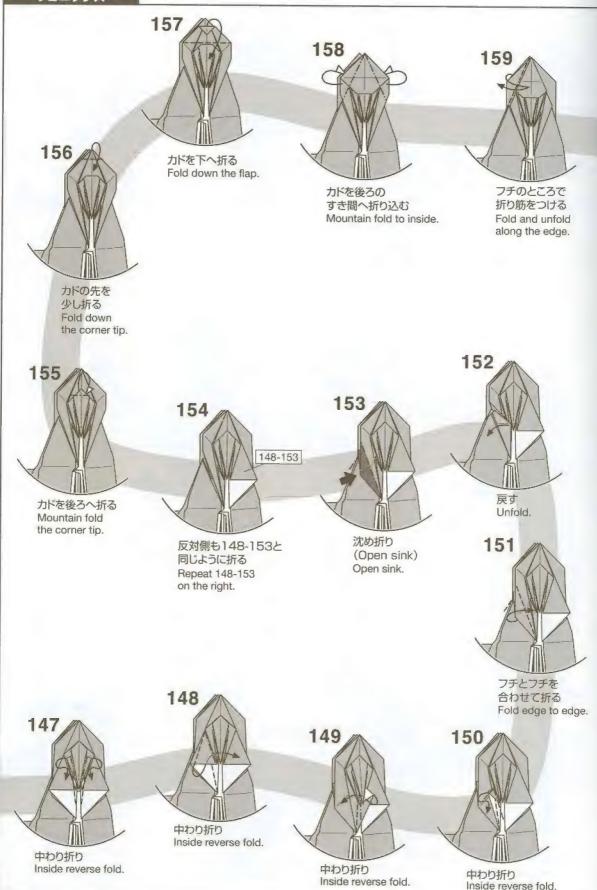
中わり折り Inside reverse fold.

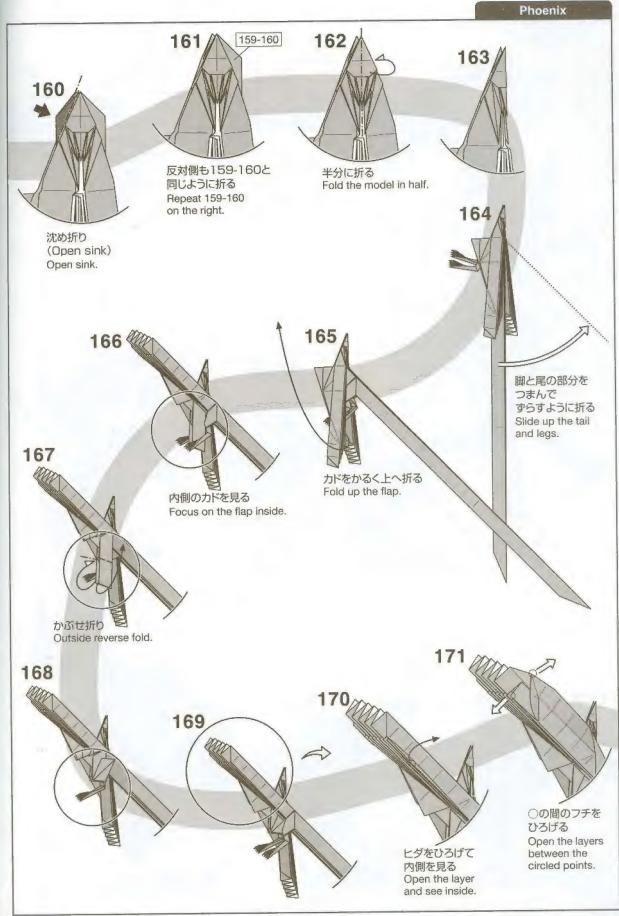

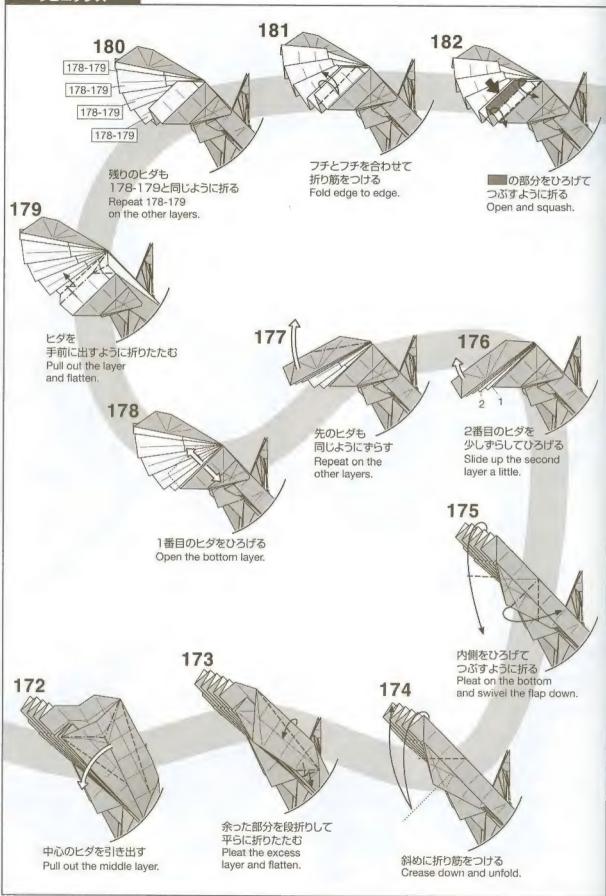
中わり折り Inside reverse fold.

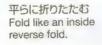

反対側も144-145と 同じように折る Repeat 144-145 on the right.

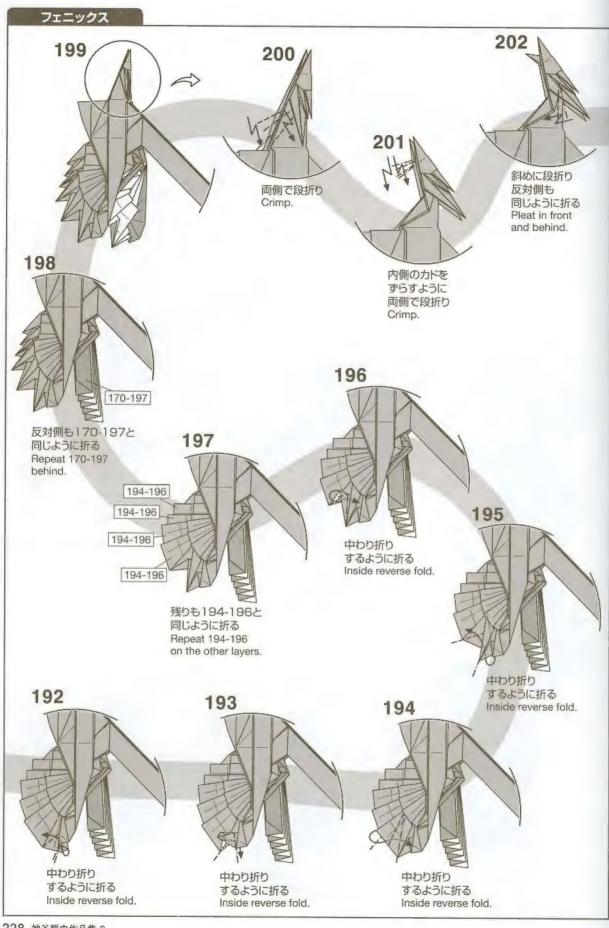

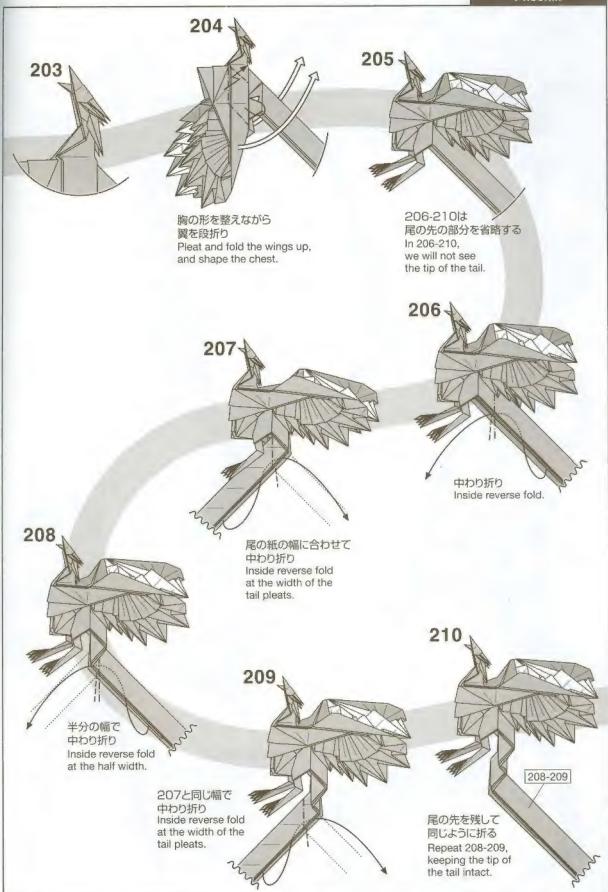

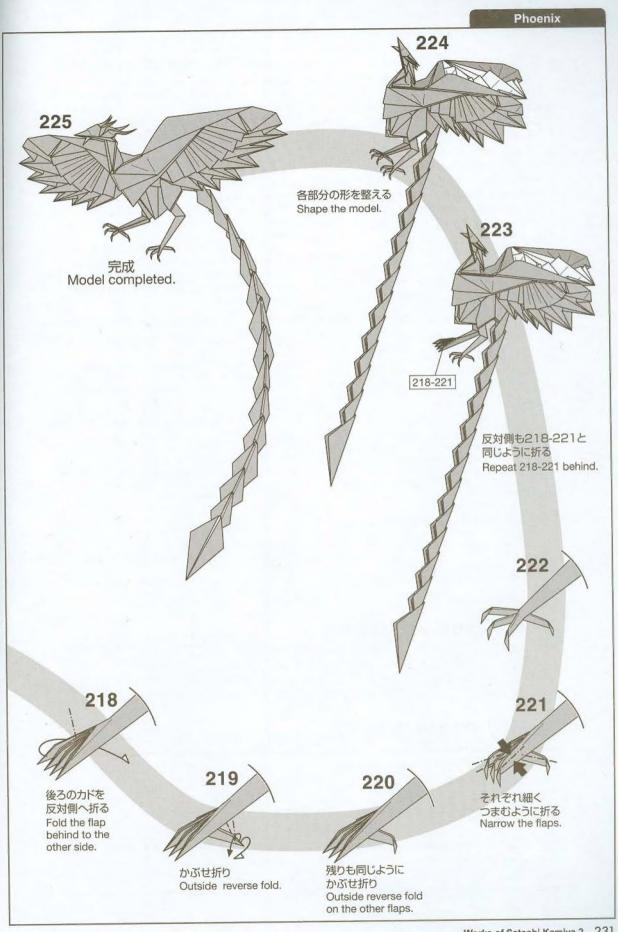

ひろげたヒダの手前の紙を 反対側へ押し込むように折る Push the opened layer down.

紙と仕上げについて For Finer Completion of the Models

最後まで折れるようになったら、質感や厚みの違う紙を探して挑戦してみましょう。作品に適した紙質や厚みは、仕上がりの大きさやその人それぞれの折りの個性によって異なってきます。自分や作品に合った紙を探して取り組むのも、折り紙の楽しみ方の1つです。

仕上げの練習にはホイル紙(おりがみの金や銀など)も 使いやすい紙の1つです。折った形が決まるので、複雑で 厚みの出る作品に向いています。また先を細く折る形や、 立体的な形を作るのにも適しています。

折り図で解説している工程の後に、仕上げ・アレンジを加えて作品は完成します。写真や完成図を参考に、使う紙に合った仕上げを工夫してみてください。

折り上がった作品は、そのまま放置しておくと、作品自身の重みや紙の反発などで形がくずれてくることがあります。作品を長期間飾ったり保存したい場合は、糊づけしたり、針金を入れるなどをして形を保つ工夫が必要です。

紙のお店 Paper Shop

作品に合った紙を使うことで、より魅力を引き出すことができます。大きな文具店や画材店、和紙専門店などで探してみましょう。 ここではその一部を紹介します。

The model can be much more attractive using an appropriate sheet of paper. You can look for them at stationery and/or paper shops. The famous shops will be introduced in what follows:

◆株式会社竹尾 Takeo, Co.◆

洋紙販売を行っている会社。通信販売も行っている。 Only sells western paper. They do have the web shop. 見本帖本店 The Takeo-Mihoncho Shop 東京都千代田区神田錦町3-18-3 3-18-3 Kanda-nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan TEL:03-3292-3631

URL:http://www.takeo.co.jp/

◆小津和紙博物舗 Ozu Washi Hakubutsuho◆ 老舗の和紙専門店。通信販売も行っている。

An old and famous washi paper shop. They do sell on the web, too.

東京都中央区日本橋本町3-6-2

3-6-2 Nihonbashi-hon-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan TEL:03-3662-1184

URL:http://www.ozuwashi.net/

Once you are sure you can complete folding a model, try paper with difference quality and/or thickness. Every folder has his/her own best paper, so you also have to find one. This is another aspect of paper folding, and you will enjoy this.

For practice, using foil sheets is a good idea. The foil allows for fine folding, so it fits complex models. The foil also allows for making round and/or opened figures.

The pictures in this book are only examples of the final models. You can arrange the models as you like.

The model will eventually get out of shape, due to the strength and thickness of the paper. If you want to display your model long and retain its shape, use glue, wire or any other tools to strengthen it.

◆紙処 紙友館ますたけ The Paper Shop Masutake◆

静岡にある和紙専門店。千代紙や和紙小物の扱いも豊富。 A washi shop in Shizuoka. They also have rich inventories of chiyo-gami sheets and goods made of

washi. 静岡県静岡市葵区呉服町1-3-6 1-3-6 Gofuku-cho, Aoi-ku, Sizuoka-shi, Sizuoka, Japan

TEL:054-254-4541 URL:http://masutake.com/

◆紙の温度 Kami no Ondo◆

名古屋市にある紙の専門店。通信販売も行っている。 A paper shop in Nagoya. Also sells online. 愛知県名古屋市熱田区神宮2-11-26 2-11-26 Jingu, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan TEL:052-671-2110 URL:http://www.kaminoondo.co.jp/

◆Origamido Studio◆

ポストン郊外在住の折り紙作家マイケル・ラフォース氏が経営する折り紙スタジオ。

The Origami Studio run by Michael LaFosse in a suburb of Boston, USA.

URL:http://www.origamido.com/

ギャラリーおりがみはうすのご案内

1989年にオープンした日本で最初の折り紙作品専門展示場です。どなたでもご自由に見学頂けます。 住所/東京都文京区白山 1-33-8-216 TEL/03-5684-6040 営業時間/月〜金 12:00〜15:00 土日祝 10:00〜18:00 ホームページ = http://www.origamihouse.jp/ e-mail = info@origamihouse.jp/

神谷哲史作品集2 2012年11月15日発行

Printed in Japan

著 者 神谷哲史 ©Satoshi Kamiya 2012 編 者 山口 真

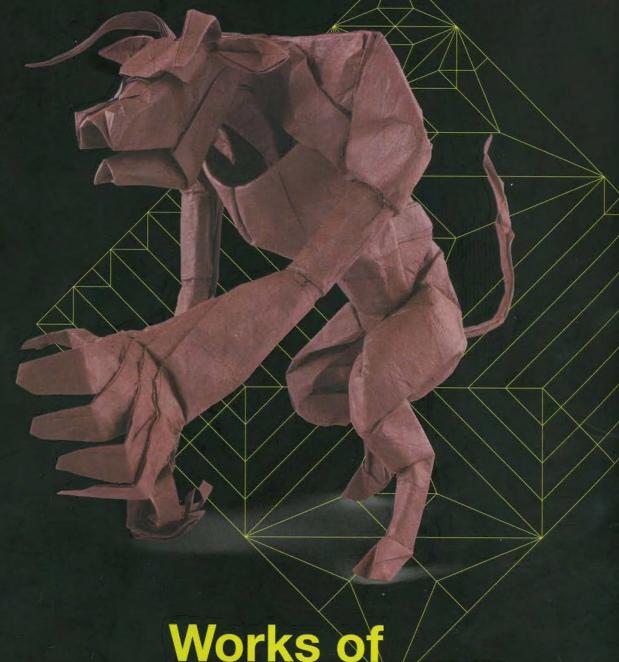
編 者 山口 具 発行者 山口 真

発行所 おりがみはうす 〒113-0001 東京都文京区白山1-33-8-216 Tel: 03-5684-6040 Fax: 03-5684-6080

■作品制作·折り図=神谷哲史 ■編集=山口 真 ■翻訳=立石浩一 ■デザイン·写真=おりがみはうす(松浦英子)

•Works of Satoshi Kamiya 2 / Published on 15 November, 2012 by ORIGAMI HOUSE, 1-33-8-216 Hakusan Bunkyo-ku 113-0001 Tokyo JAPAN / Model Design and Diagrams: Satoshi Kamiya / Publisher: Makoto Yamaguchi / Editor: Makoto Yamaguchi / Translator: Koichi Tateishi / Editorial Design: ORIGAMI HOUSE / Photograph: ORIGAMI HOUSE

Origami House Garage Book Series 11

Works of Satoshi KAMIYA 2

神谷哲史作品集 2 2002 - 2009

Model Design & Diagrams by Satoshi Kamiya
Editor: Makoto Yamaguchi Translator: Koichi Tateishi